

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Институт социального образования
Факультет международных отношений и социально-гуманитарных коммуникаций
Кафедра психологии и социальной педагогики

**Эстетическое воспитание подростков
в организации дополнительного образования**

Выпускная квалификационная работа

Выпускная квалификационная работа
допущена к защите
Зав. кафедрой психологии
и социальной педагогики

дата

М.А.Иваненко,
канд. пед. наук, доцент

Исполнитель:
Калугин Алексей Владимирович,
студент группы БУ-41zu Ал
заочного отделения

дата

подпись

Руководитель ОПОП ВО: 44.03.01-
«Педагогическое образование»
Капустина Н.Г., канд. пед. наук, доцент
кафедры психологии и социальной
педагогики

дата

подпись

Научный руководитель:
Капустина Н.Г., канд. пед. наук,
доцент кафедры психологии
и социальной педагогики

дата

подпись

Екатеринбург 2017

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические основы эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования.....	6
1.1. Эстетическое воспитание: понятие, факторы и условия, методы и средства.....	6
1.2. Психолого-педагогическая характеристика подросткового возраста	17
1.3. Методы и средства эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования.....	24
Глава 2.Опытно-экспериментальная работа по эстетическому воспитанию подростков в организации дополнительного образования на примере МБУ «Дом детского творчества» г.Алапаевск.....	39
2.1. Анализ деятельности МБУ «Дом детского творчества» города Алапаевска по эстетическому воспитанию подростков.....	39
2.2.Первичная диагностика состояния эстетического воспитания подростков.....	46
2.3. Программа по эстетическому воспитанию подростков.....	53
Заключение.....	63
Список использованной литературы.....	68
Приложение.....	74

Введение

Актуальность темы исследования. Проблема эстетического воспитания подростков относится к числу актуальных. Значение эстетического воспитания в системе дополнительного образования подростков усиливается тем, что система школьного образования не в состоянии в полной мере реализовать потенциал эстетического воспитания. В настоящее время эстетическое воспитание в системе дополнительного образования подростков решает социально значимые вопросы организации досуга, создает условия для интересов подростков в самых разных областях искусства.

Эстетическое воспитание подростков – это важнейшая задача современного российского образования. Важнейшей содержательной стороной дополнительного образования является формирование творческого подхода к эстетической деятельности подростков[30].

Большими возможностями в решении задач эстетического воспитания подростка обладает именно система дополнительного образования, призванная удовлетворять интересы, духовные, социокультурные и образовательные потребности.

Значение эстетического воспитания в системе дополнительного образования подростков усиливается тем, что система школьного образования не в состоянии в полной мере реализовать потенциал эстетического воспитания. В настоящее время эстетическое воспитание в системе дополнительного образования подростков решает социально значимые вопросы организации досуга, создает условия для интересов подростков в самых разных областях искусства.

Проведённый анализ литературных источников и исследование передового педагогического опыта выявили и недостаточное освещение вопросов, которые раскрывают теоретико-методологические основания эстетического воспитания подростков в учреждениях дополнительного образования.

Происходит падение всех традиционных идеологических и эстетических норм, которые долгое время формировались, изменились и эстетические вкусы нового поколения.

Особо подвергаются влиянию данных факторов подростки, которые из-за специфики возраста подражают новым эстетическим эталоном. К сожалению, сегодня современная псевдо-культура формирует в сознании подростков иллюзорные эстетические приоритеты, что затрудняет реализацию многих педагогических задач.

Вместе с тем противоречивой является и ситуация в самой области дополнительного образования, мало уделяющей внимания в воспитательном процессе развитию эстетической культуры подростков.

Противоречие исследования: между необходимостью эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования с одной стороны и недостаточностью разработанности этого вопроса с другой стороны.

Проблема исследования: каково содержание эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования?

Тема выпускной квалификационной работы – «Эстетическое воспитание подростков в организации дополнительного образования».

Объект исследования – процесс эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования

Предмет исследования – содержание эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования.

Цель исследования – на основе анализа теоретических и эмпирических данных, разработать программу по эстетическому воспитанию подростков.

Гипотеза исследования: вероятно, содержание эстетического воспитания подростков должно включать:

- 1) эмоциональную отзывчивость на произведения искусства,
- 2) осведомленность в области искусства,
- 3) творческую активность в области искусства.

Задачи исследования:

1. Раскрыть понятие, факторы и условия, методы и средства эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования.
2. Дать психолого-педагогическую характеристику подросткового возраста.
3. Рассмотреть методы и средства эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования.
4. Провести анализ деятельности МБУ «Дом детского творчества» по эстетическому воспитанию подростков.
5. Провести диагностику состояния эстетического воспитания подростков.
6. Частично апробировать программу по эстетическому воспитанию подростков в организации дополнительного образования.

Методы исследования:

1. Теоретические: синтез, обобщение, классификация.
2. Эмпирические: анализ документов, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование.

База исследования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Свердловской области, города Алапаевска.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические основы эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования

1.1. Эстетическое воспитание: понятие, факторы и условия, методы и средства

Проблемы эстетического воспитания разбирались многими философами, культурологами, искусствоведами, психологами и педагогами.

Появление начал эстетической деятельности и сознания, как удостоверяют археологи и историки, касается глубокой древности - к краю среднего палеолита. Этап античности VII в. до н.э. - III в.н.э. даёт дальнейшее вырабатывание эстетических идей: тут сталкиваются определённые системы воспитания эстетического, где установлены средства, цели и методы эстетического обучения. Аристотель внедряет понятие «калокагатия», что истолковывает человека как создание добросердечное и красивое и предлагает подключить в эстетическое воспитание рисование и письмо[26].

Понятие эстетическое воспитание производное от термина эстетика. Эстетика - это наука о прекрасном. А эстетическое воспитание, в свою очередь, это воспитание способности воспринимать и понимать прекрасное в искусстве и окружающей действительности, формирование чувств в области прекрасного. В трудах М.Ф.Квинтилиана, Плутарха, М.Т.Цицерона многогранно разрабатываются идеи эстетического воспитания, значительный смысл сообщается вырабатыванию таких черт личности, как уметь выразительно беседовать, формированию ощущения художественного слова, ритма[10].

В эпоху Нового времени (XVII – XVIII вв.) эстетическое воспитание строилось в пущей степени на особом обучении пению, музыке, танцам, ручному труду, рисованию, изучении[10].

Большую лепту в историю эстетического воспитания привнес Я.А.Коменский. В собственных работах он сообщает о нужде применения с раннего детства пения, музыки игры на музыкальных инструментах[21, с. 215].

Представители Просвещения старались установить содержание эстетического воспитания, охватывая языки, рисование, литературу, искусство мыслить, географию, историю, изящные искусства. Такие педагоги как Г.Песталоцци, И.Герbart, Ф.Фребель предложили подсоединить в эстетическое воспитание рисование, пение, художественные образы великих людей, а также формирование детского творчества, чтение художественных произведений, созерцание картин, прослушивание музыкальных произведений[14].

В системе научных познаний Дени Дидро одно из центральных мест занимали проблемы искусств и эстетики. Д.Дидро подтверждал опытный генезис эстетических понятий (отношение как ядро прекрасного, красота, изящность). Ему принадлежит фраза о том, что страна, где всех детей будут учить рисованию, схоже письму, вскоре превзойдёт иные во всех отношениях[14].

Ф.Шиллер, в первый раз воспользовавшись термином «эстетическое воспитание», предложил разуметь под этим понятием не только вырабатывание способности овладевать искусством, но и предложил с его поддержкой вырабатывание целостного человека.

Задача эстетического воспитания – формировать эстетический идеал. Прекрасное, по своей сути есть жизнь в наших понятиях. Эстетический идеал – это образ совершенства. Для эстетического освоения мира необходима практика и творческая деятельность. Виды этой деятельности могут быть достаточно разные: создание красоты через труд, эстетическое поведения, эстетическо-познавательная деятельность, творчество. Формирование эстетического сознания и эстетическая деятельность – это две взаимосвязанных направления педагогического процесса. Посредством творческой деятельности растущий человек удовлетворяет свою потребность в самовыражении. При этом формируется его эстетическое отношение к действительности. Методами эстетического воспитания являются: разъяснение; анализ произведений искусства, предметов и явлений; решение эстетических задач; упражнения в искусстве; положительный пример; поощрение и т.д.

Формы эстетического воспитания: беседы; лекции на эстетические темы; кинолектории; вечера поэзии; встречи за круглым столом; дискотеки и танцевальные вечера. Средства эстетического воспитания в разнообразной эстетической деятельности применяется комплекс художественно-эстетических средств. Основными из них являются: познание, труд, игра, общение, природа, искусство, литература, бытовая обстановка. Эти средства органически входят в систему эстетического воспитания. Научно-познавательный процесс обладает большими возможностями для эстетического воспитания школьников. Проникая в сущность познаваемых предметов, процессов и явлений, воспитанник вместе с тем воспринимает присущие им эстетические свойства. Сам процесс познания объективной реальности начинается с чувственного восприятия, так называемого живого созерцания. Труд активно влияет на эстетическое развитие следующими путями: процессом труда, содержанием работы, результатами труда, отношениями в процессе трудовой деятельности. Правильно организованный труд сопровождается чувством удовлетворения и наслаждения. Человека радует результат его труда. Эстетически-воспитательные возможности игр очень богаты.

Эстетическое воспитание в ходе творческой деятельности подвергались рассмотрению в иррационалистической философии середины XIX в., где творчество – это механическая техническая деятельность[10].

Первые эстетические трактаты возникли в России в XVIII в. И.Владимиров и С.Ушаков, заложившие основания теории эстетики и эстетического воспитания в российской эстетической мысли, обозначают в них красоту и злободневность произведений искусства, дают систематизирование искусства.

В XIX в. В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский и Н.А.Добролюбов подчеркнули воспитательный смысл литературы в эстетическом воспитании детей, уделили много интереса вопросу детской книги, верно считая, что любая книга, назначена для чтения детьми, обязана изъяслять позитивное воспитывающее действие[14].

В XVIII в. проблемы эстетического воспитания анализировали М.Ломоносов, Н.Новиков. В сути эстетического воспитания они предложили подсоединять дисциплины эстетического цикла: музыку, танцы, виды литературу, искусства, пение, рисование, игру на инструментах[10].

Проблемы эстетического воспитания разбирали К.Д.Ушинский, П.П.Блонский. Видя в эстетическом воспитании ключ формирования эстетических эмоций, эстетического вкуса, разыскивали нужным исследование литературы, изобразительного искусства, музыки, природы, а также занятия творчеством художественным.

К.Д.Ушинский на основании досконального анализа педагогического опыта европейских стран, сделал значимые выводы о воспитательной силе народных традиций. Настаивал на приложении музыки в учебе: «сконцентрируйте внимание на это сплочение педагогики с хоровым пением. Оно как нельзя более охарактеризует тот воспитательный элемент учения, о чем у нас пока и заявлять неестественно»[50,с.329].

На основании наблюдений подчеркнул: «после небольшой песни класс оживляется, как цветы после дождика. ...Выходит что-то крайне милое, гармоничное, касающееся чувство и воспитывающее их»[50, с.342].

П.П.Блонский разработал идеи эстетического творчества. Он предопределял эстетическое воспитание как формирование эстетического творчества, что не обязано отгораживаться от обыденного житейского творчества, а искусство в воспитании не обязано быть оторвано от всей энергичной жизни[4].

Можно произвести вывод о том, что наблюдается взаимная связь эстетического воспитания с разными сторонами воспитания, отмечается общность образования и воспитания. Немаловажную лепту в выработку теории и практики привнесли А.В.Луначарский, А.С.Макаренко, П.П.Блонский, С.Т.Шацкий. Они пропагандировали систематичное формирование органов чувств и творческих способностей воспитанников в ходе творческой деятельности[10].

Так, А.В.Луначарский особое внимание в эстетическом воспитании отдавал искусству (музыке, литературе, театру), а также формированию у растущего поколения творческой инициативности. Он призвал сберечь наследство науки и искусство минувшего, а также подмечал, что человек обязан разворачивать своё художественное и научное творчество[27].

С.Т.Шацкий, действуя над системой эстетического воспитания, внёс важный вклад в формирование теории воспитания разнообразными видами искусства. Уделил значительное внимание внешнему формулированию внутренних волнений ребенка (музыке, танцу, слову)[57].

Раскрывая эти идеи, В.Н.Шацкая формирует теорию эстетического воспитания посредством музыки, музыкального образования. Под системой эстетического воспитания она понимала совокупность взаимосвязанных, последовательных, возглавляемых преподавателями эстетических влияний на ребёнка, как посредством искусства, так и самой жизни. Она придавала великое значение музыке народной с её непереходным обаянием, и неизменно подчёркивала её воспитательное влияние на детей. В работах В.Н.Шацкой наблюдается мысль о том, что эстетическое воспитание разрешает «воспринять, ощущать и точно понимать красивое в окружающей действительности, в социальных взаимоотношениях, в природе и произведениях искусства. Это воспитание способности боготворить и дорожить прекрасным и уметь отличать его от ложно-прекрасного»[58, с.4].

А.С.Макаренко аргументировал и обнаружил на практике роль искусства в воспитании детского коллектива. Он определял, что психологическое формирование подростка не может быть, без эмоционального эстетического отношения к окружающим, без тонкости восприятия. Под эстетическим воспитанием он смыслит не только воспитания видения (картин, красота неба, одежды), но и красу действий[27].

Основания эстетического воспитания, заложенные в 20-е годы, приобрели своё формирование в дальнейшем. Первые научные теоретические материалы в 30-х гг. разрабатывали: А.В.Кенеман, Е. А. Флёрина, Е. А.Аркин, В. Н. Шацкая.

В 60-х годах обозначился определённый перелом в сфере эстетического воспитания, над вопросами его трудились такие педагоги, учёные, психологи как Д.Б.Кабалевский, Б.Т.Лихачёв, Б.М.Неменский, А.А.Мелик-Пашаев, В.А.Сластенин. Они установили и конкретизировали функции, принципы, содержание и формы эстетического воспитания и образования, взаимоотношение эстетического воспитания с творческой деятельностью, на основании которой вырабатывалась нынешняя система эстетического воспитания[10].

В деятельности В. А.Сухомлинского проблемы эстетического воспитания занимали значимое место. Он полагал, что умственное формирование человека невыполнимо без тонкости ощущений, волнений, эмоционального эстетического отношения к окружающим и себе. Размышляя о целях эстетического воспитания, он писал: «Для меня важнейшей была установка на воспитание способности эмоционально относиться к красе и потребности впечатлений эстетического характера. Значимую цель всей системы воспитания я видал в том, чтобы школа выучила человека проживать в мире красивого, чтобы он не мог жить без красоты, чтобы красота мира созидала красоту в нём самом»[48,с.61].

В частности, Б.М.Неменский подвергал анализу значительные проблемы, обращенные на сотворение системы эстетического воспитания: «дело не лишь в том, чтобы обучить детей зреть, ощущать и разуметь красивое в искусстве, - мыслил автор, - задача гораздо сложнее – надо основать у них умение творить красивое в своей будничной деятельности, в будничном труде, в будничных человеческих взаимоотношениях»[33, с.16].

По мнению И.Ф.Гончарова, эстетическое воспитание представляет собой систему взаимодействия, направленную на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, тонко чувствовать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве[38].

Б.Т.Лихачёв определяет эстетическое воспитание как целенаправленное формирование личности[24].

Таким образом, рассмотрение философской и педагогической литературы по вопросу изучения обнаруживает, что на протяжении многих столетий эстетическому воспитанию личности отводится немалое значение.

В нынешней литературе термин «эстетическое отношение к миру» определяется, как способность человека оценивать явления действительности через понимание прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. Это - способность отразить собственное мироощущение, духовный мир в поведении и образе жизни[10].

Философский словарь устанавливает понятие эстетического как отношение человека к миру, в коем в концентрированном виде заключена суть человека как свободного и осмысленного создания[53].

В философии эстетическое отношение изучается как феномен, обеспечивающий гармоническое единство внешнего мира и сокровенного мира личности. Видят необходимость рассматривать эстетическое отношение к миру как универсальный способ взаимодействия человека с окружающей действительностью в целях решения проблемы самореализации М.С.Каган, Б.Т.Лихачев, А.Г.Столович и другие.

Сегодня эстетическое воспитание подвергается анализу как существенный фактор развития личности. Устанавливается его место и роль в воспитании личности, цель коего зависит от периода и конкретных социальных экономических отношений, степени формирования эстетической, педагогической мысли. Подчёркивается великое воздействие искусства на эстетическое формирование личности.

Так, например, в диссертации И.А.Фархшатовой эстетическое воспитание определяется как социокультурно обусловленный процесс целенаправленного взаимодействия воспитателей и воспитанников, в котором создаются условия для их самовоспитания, развития способности воспринимать и ценить прекрасное в жизни и искусстве, совершенствовать окружающий мир на основе гуманистических идеалов, общечеловеческих ценностей и норм морального поведения[51].

При этом под эстетической воспитанностью подростков данным автором понимается система воспитательно-значимых критериев:

- когнитивный (знание сущности понятий и категорий этики, эстетики, способов нравственно-эстетического самовоспитания);
- эмоционально-ценностный (эмоционально-нравственная отзывчивость: эмпатия, переживание чувства прекрасного в искусстве и природе и т.д.);
- поведенческий (умение вести себя в соответствии с нравственно-эстетическими нормами, способность к рефлексии, самовоспитанию, социально направленный характер действий)[51].

Размышляя о методах и средствах эстетического воспитания, И.А.Фархшатова отмечает, что последнее обеспечивается целенаправленно и эффективно посредством структурно-функциональной модели нравственно-эстетического воспитания, содержащей как инвариант принципы мотивированности, целостности, эмоциональной насыщенности, культуро- и природосообразности, взаимодействия личности и коллектива[51].

М.Б.Дмитриева процесс эстетического воспитания понимает как культурное обогащение личности, где основной акцент сделан на продуктивной художественно-творческой деятельности, в основе которой – использование объективного развивающего потенциала академического искусства с привлечением лучших образцов современного искусства[15].

Данным автором в качестве основных составляющих эстетического воспитания названы эмоциональный, когнитивный и созидательно-творческий компоненты.

На основе эмоционального, когнитивного и созидательно-творческого компонентов М.Б.Дмитриевой определены критерии эстетического воспитания – эмоциональная отзывчивость на произведения искусства, осведомленность в области искусства, творческая активность в области искусства:

1. Эмоциональная отзывчивость на произведения искусства – критерий, способствующий выявлению эмоциональных реакций и мотивации на искусство. Показателями критерия являются яркость эмоциональных реакций.

2. Осведомленность в области искусства – критерий, способствующий выявлению знаний подростков в области искусства. Показателями данного критерия являются знания в области различных видов искусства (музыка, литература, живопись и т. д.); знания в области произведений и деятелей искусства; мотивационная направленность на приобретение знаний.

3. Творческая активность в области искусства – критерий, способствующий выявлению творческой активности, стремления к овладению новыми знаниями, умениями и опытом деятельности в области искусства. Показателями данного критерия являются степень осознанности замысла и его оригинальность; художественность воплощения; выраженность художественно-эстетической потребности[15].

В статье Д.М.Ткачевой и Л.М.Миляевой эстетическое воспитание описывается как процесс формирования способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и в жизни, выработка эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства, формирование способности воспринимать, оценивать и осознавать эстетическое в жизни, природе и искусстве; способности жить и преобразовывать мир по законам красоты; развитие творческих навыков; отношения к жизни[49].

Ф.К.Цаллагова видит эстетическое воспитание как некое важнейшее средство формирования отношений к действительности, как целенаправленное воздействие, вырабатывание способности воспринять и лицезреть красоту в искусстве и реальной жизни, оценить ее, вырабатывание эстетических вкусов и идеалов, формирование способности к автономному творчеству и сотворению прекрасного[55].

Кроме того, по Ф.К.Цаллаговой, обращение к этническим культурным традициям является весьма действенным средством развития эстетического отношения ко всему окружающему миру. Этнические культурные традиции, олицетворяющие мудрость народа, разномерность его художественного восприятия, становящаяся действенным фактором подобного воспитания. По ее убеждению, более действенен ход эстетического воспитания.

Культурные традиции изучают как особый учебный материал, если суть образования смоделирует проживание этнокультурных традиций и подчинится принципу адекватности безусловным эстетическим ценностям, а также диалогу культур. Эффективности данного процесса способствует и широкое применение игровых видов деятельности, отслеживание межпредметных связей, особая подготовка педагога[55].

Рассуждая о методах и средствах эстетического воспитания Ф.К.Цаллагова отмечает, что оно развивает человека всеми эстетически важными объектами и явлениями, в том числе искусством, формирует человека не столько для искусства, сколько для эстетически активной жизнедеятельности[56].

Согласно данному автору, стержневым основанием системы эстетического воспитания является именно искусство, формирующее особенную атмосферу образовательной среды, где совершается гармоничное познание эстетических явлений, совершенствуются показатели физического, интеллектуального и душевного состояния подростков, гармонизируются их межличностные отношения.

Что касается факторов и условий эстетического воспитания, то, например, Ф.К.Цаллагова убеждена, что для выработки эстетического отношения к окружающей действительности и искусству у индивида нужно формирование запаса элементарных эстетических познаний и впечатлений, без чего у него нет возможности для возникновения склонности, интереса к эстетически важным объектам и явлениям. Важно обеспечивать многосторонность и богатство данных познаний – основание развития обширных интересов, потребностей, а также способностей, обнаруживающихся в том, что их хозяин при всех способах жизнедеятельности ведет себя как истинная творческая эстетически личность. Данным автором подчеркивается, что на первоначальном этапе эстетического познания нужно вызывать в подростках удивление, заставлять останавливаться и наслаждаться совершенностью произведения, что предполагает значительную составляющую любования.

С эстетическим любованием прямо и близко взаимосвязана общая способность к очень глубокому переживанию. Подобное переживание эстетического чувства нераздельно со способностью эстетического суждения, иными словами, с эстетическим оцениванием явлений искусства и реальной жизни, когда воспитуемый сможет давать самостоятельную, с учетом возраста, критическую оценку тому или иному художественному явлению, высказывать точку зрения по поводу него. В ходе эстетического воспитания вырабатывается эстетическое сознание, что подразделяются на несколько категорий (восприятие эстетическое, вкус эстетический, идеал эстетический, оценки эстетические, чувство эстетическое, потребность эстетическая), отражающих психологическую суть его эстетического воспитания и разрешают судить о мере эстетической культуры[55].

Отмечается и необходимость с самым начал выработки эстетического отношения к окружающей действительности, и далее на протяжении жизни эстетические идеалы могут измениться; особо подвергаются этому подростки. Потому так немаловажно педагогическое сопровождение такого эстетического становления.

Т.К.Мурманцева настаивает на важности культурно-эстетической воспитательной среды как некоего социокультурного, образовательного пространства, включающего в себя эстетическое отношение и характер взаимодействия воспитателей и воспитанников, художественные символы и вещи, духовные и нравственные ценности, влияющие на становление нравственно-эстетических взглядов, убеждений, образцов поведения воспитуемых[31].

Согласно О.К.Ольховой, эстетическое воспитание призвано сформировать эстетическую культуру личности, которая, в свою очередь, представляет собой интегративное качество личности, характеризующееся совокупностью знаний сущности эстетических категорий (прекрасное, безобразное, комическое, трагическое), способов эстетического преобразования окружающей действительности[35].

Значимыми характеристиками данного понятия выступают когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностно-творческий критерии.

Эти критерии позволяют подростку полноценно воспринимать прекрасное в жизни и искусстве, готовностью и способностью к художественно-творческой деятельности[37].

Таким образом, эстетическое воспитание сегодня понимается как воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерны: сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в действительности и искусств. Это одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, эстетическое осознание прекрасного, формирование художественного вкуса, умение творчески создавать продукты ручного творчества. Вслед за М.Б.Дмитриевой основными составляющими эстетического воспитания мы также видим эмоциональный, когнитивный и созидательно-творческий компоненты, которым соответствуют критерии эстетического воспитания – эмоциональная отзывчивость на произведения искусства, осведомленность в области искусства, творческая активность в области искусства.

1.2 Психолого-педагогическая характеристика подросткового возраста

Особенное положение подросткового периода отображено в таких его наименованиях, как «переходный» и «критический»: качественные модификации в самосознании личности подростков, телесный сдвиг, разноречивость эмоционально-волевой сферы зачастую обуславливают у подростков беспокойность, изменчивые мнения о себе и окружающих, тяжести в самоопределении.

По Т.В.Драгуновой, подростковый возраст – это определенный отрезок жизни между детством и зрелостью (взрослой жизнью). В течение данного времени реорганизовываются все старые отношения подростка)[16, с. 88].

В подростковом возрасте изменяются и все прежние отношения подростка к миру и самому себе (первая фаза подросткового возраста – 12-15 лет) и вырабатываются процессы самосознания, приводящие к жизненной позиции, с которой школьник приступает к своей автономной жизни (вторая фаза подросткового возраста 15-17 лет; ее часто называют периодом ранней юности). По существу, весь подростковый возраст является затяжным переходным периодом от детства к зрелости.

Отечественный психолог Д.Б.Эльконин выделял два периода в эпохе подростничества: младший подростковый возраст (12-14 лет) и старший подростковый возраст (ранняя юность) (15-17 лет). Он считал, что ведущей деятельностью детей этого возраста становится общение со сверстниками. Главная потребность периода - найти свое место в обществе, быть «значимым» - реализуется в сообществе сверстников[62, с. 67].

По Л.С.Выготскому, социальная ситуация развития - это своеобразное сочетание того, что сформировалось в психике ребенка и тех отношений, которые устанавливаются у ребенка с социальной средой[17,с.56].

Своеобразие социальной ситуации развития подростка состоит в том, что он включается в новую систему отношений и общения со взрослыми и товарищами, занимая среди них новое место, выполняя новые функции. Л.С.Выготский досконально анализировал вопрос интересов в этом возрасте, именуя их «ключом ко всей проблеме психологического развития подростка»[7,с. 112].

В период подросткового возраста происходит перестройка ранее сложившихся психологических структур, закладываются основы сознательного поведения, формируется образ «собственного Я». Среди многих психологических особенностей, присущих подростку, особо выделяются формирующиеся у него чувство взрослости и «Я-концепция». Чувство взрослости - представление, ощущение себя в какой-то мере взрослым человеком. Эта субъективная сторона взрослости считается центральным новообразованием подросткового возраста[41].

Согласно Ф.К.Цаллаговой, период подросткового возраста – это время становления личности человека, когда происходит становление и формирование основ нравственно-эстетической воспитанности человека[55].

К этому времени уже завершается в основном процесс адаптации детского сознания к внешним условиям, выработаны некоторые черты эстетического вкуса и идеала, формы поведения и взаимоотношений с другими людьми.

И.А.Фархшатова признает подростковый возраст сензитивным для реализации нравственно-эстетического воспитания, так как он является порой осознания подростком собственной индивидуальности, неповторимости, развития рефлексии, формирования системы ценностей, ориентированной на потребность поиска смысла жизни[51].

Б.Т.Лихачев подчеркивает, что к познавательному стимулу в подростковом возрасте добавляется новый, осознанный мотив, который проявляется в тяге к духовному общению с искусством. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в подростке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память; эмоциональные переживания надолго сохраняются в их памяти, нередко превращаясь в мотивы и стимулы поведения, облегчающие процесс выработки убеждений, навыков и привычек поведения. Именно в подростковом возрасте, когда происходит осознанное развитие личности, особенно эффективно осуществление формирования эстетического отношения к действительности[25].

Как отмечает Ю.В.Светлова, общие особенности младшего подросткового возраста определяют специфику эстетического воспитания в этой возрастной группе. Она заключается в том, что младшие подростки:

- с наибольшей остротой, а потому наиболее интенсивно воспринимают полученную эстетическую информацию;
- способны к непосредственному эмоциональному переживанию и сопереживанию, склонны к практической эстетической деятельности;

- попадают под интенсивное воздействие средств массовой информации, а в структуре предпочтений подростков приоритетную играет музыка, кино, игра;
- проявляют интерес к познавательной деятельности;
- увлекаются художественным творчеством и изобразительной деятельностью (сочинение стихов, изготовление поделок);
- проявляют интерес к театру[42].

В то же время Г.Г.Солодова и Н. А. Климова отмечают, что этот возраст весьма трудный для эстетического воспитания в силу тех изменений, которые характерны для подросткового возраста. Эти проблемы еще более усиливаются, если на предыдущих этапах эстетическое развитие ребенка было неполноценным. Дефицит эстетически направленного общения, как отмечают данные авторы, порождает инфантилизм в эстетических оценках, суждении, поведении, а проявление субъективных ориентаций и предпочтений мешает приобщению к эстетическим ценностям в окружающем их мире, природе, искусстве[43].

Х.Ремшмидт отмечает, что инновационные обстоятельства жизни деформируют исторически сформировавшуюся иерархию общечеловеческих и отечественных культурных ценностей жизненных смыслов[41, с. 121-122].

Интересные результаты получены в ходе исследования смысложизненных ценностей подростков, проведенного В.В.Гаврилюк и Н.А.Трикоз, согласно которым такие эстетические ценности как «красота», «сдержанность», «вежливость» не являются приоритетными для подростков. Их отношение к красоте весьма неоднозначное: для 77% красота не является той ценностью, которая важна в нашем обществе, «спасти мир» сегодня не могут ни правда, ни красота[8, с. 50].

Полученные исследователями данные позволяют делать вывод о том, что изменение в структуре ценностных ориентаций подростков непосредственно ведет к изменению их манер поведения, они становятся более конфликтными.

Как было отмечено выше, для подростка большую значимость приобретает общение со сверстниками, что не может не отразиться на его эстетических вкусах и идеалах. Одной из особенностей подросткового восприятия эстетического в окружающей жизни и искусстве становится его конформизм. Эта особенность во многом определяет специфику данного этапа развития. Подросток, стремящийся к признанию и положительной оценке со стороны сверстников, всегда вынужден приспосабливаться к действительности, познавать мир, формировать личностную систему ценностей, в том числе и эстетических. И если у подростка сложился низкий уровень художественных знаний и отсутствует устойчивая эстетическая позиция, он быстро усваивает готовые схемы, широко бытующие вкусы, идеалы, установившиеся каноны в оценке тех или иных произведений. Самое главное – он подвержен влиянию сверстников, которые могут кардинальным образом изменять его ценности, даже если они были привлекательны для подростка[9].

Одним из путей преодоления конформизма в восприятии подростков Г.Г.Солодова и Н.А.Климова видят развитие полноценного художественного восприятия, вкуса, оценок, суждений. Подростковый возраст – это возраст становления взрослости, который предполагает сформированность своего мнения, самостоятельности и самобытности. Эстетическое воспитание способно решать эту проблему, так как глубокое проникновение в суть художественного образа способно избавить человека от ограниченности обыденного сознания и готовых схем, позволяет формировать эстетический вкус, ориентироваться на познание прекрасного, возвышенного, гармоничного[47].

К этому времени подросток способен сознательно оценивать и сопоставлять красивое и уродливое в искусстве, поведении, бытовой обстановке. На первый план выдвигаются задачи воспитания эстетического вкуса, как меры и границы между прекрасным и безобразным, трагическим и комическим, возвышенным и низменным. Уровень восприятия художественного произведения, психологи называют «сюжетный»[32].

Это значит, что подросток ищет в искусстве информацию, знания, которые способны помочь ему в решении непосредственно его проблем. Как правило, подростков привлекают произведения (беллетристика, кинематограф, театр) с напряженным сюжетом, ему нравится вместе с героями переживать необычные ситуации, быть на пределе человеческих возможностей. Так, посредством искусства он «обучается» преодолевать трудности (иными словами, настраивается на такой тип поведения). Можно сказать, что для подростка общение с искусством выступает и как средство познания окружающего мира, и как средство, помогающее выработать новые навыки поведения.

Так называемое «сюжетное» восприятие делится на несколько видов: от примитивного усвоения ведущих узловых моментов художественного произведения (когда подросток ожидает конкретной «подсказки» действия, возможного образца действия в аналогичной ситуации) до информативно-аналитического в поисках смысла восприятия искусства (этот уровень способен вычленять из целостного явления элемент, деталь, характерную черту, на основании которой в дальнейшем возможно выстроить другой тип поведения). Учитель может помочь подростку пройти этот путь развития.

Подростки способны постичь авторскую мысль, идею романа, фильма, живописи, музыкальной формы. Опыт показывает, что подросток способен воспринимать целостность и сложную противоречивость в окружающем его мире и искусстве, гармонию мира, специфику и условность языка искусства, а потому в содержание уроков необходимо включать такие фрагменты, которые помогут развить эту способность[47].

Под руководством педагога у подростков развивается способность к анализу и оценке произведений искусства, однако снижается эмоциональность его восприятия, теряется его острота и непосредственность. Эмоциональность в восприятии снижается, но не исчезает совсем, можно наблюдать слабую контролируемость в выражении своих чувств и эмоций, проявляется некоторая односторонность и недостаточная подвижность в восприятии.

Г.Г.Солодова и Н.А.Климова обращают внимание на том, что такие особенности подросткового восприятия могут закрепиться как устойчивые и стать стереотипами в последующей жизни, закрывающими дальнейшее развитие и приводящие к ущербному существованию (уход в алкоголь, наркотики, сектантство), а могут быть и преодолены под руководством учителя. Так, например, если учитель обращает внимание на внутренний мир героя, предлагает ситуации для постижения его психологического состояния, то подросток открывает для себя другой мир, сложный внутренний мир человека, его чувств, мыслей, настроений и переживаний, событий, приключений[47].

В то же время интерес к сюжетной стороне произведения не позволяет подростку самостоятельно перейти на новый для него уровень развития, а потому так важно чуткое руководство со стороны педагога для дальнейшего движения мысли от явления (сюжета) к его сущности (постижению идеи).

Сам подросток начинает испытывать некоторую стеснительность в выражении собственных эстетических чувств и настроений, начинает проявляться некоторая сдержанность в эстетических суждениях, они менее восторженны и открыты. Однако за неимением достойного языка самовыражения подростки «изобретают» свою субкультуру: прически, костюм, жаргонизмы, эпатажные элементы поведения. При подаче художественного материала педагогу необходимо искать созвучие, проводить параллели с формирующейся внутренней культурой подростка.

Для подростка характерна потребность в самовыражении, ему важна демонстрация своих успехов и достижений (например, петь, играть на музыкальном инструменте, читать свои стихи и прочее), однако, если эти формы не приветствуются со стороны родителей, педагогов, сверстников, то интерес падает[32].

В этот период очень важно занятие театральной деятельностью, так как, говоря от лица героя, анализируя его поведение и мотивы, подросток наиболее щадящим способом может говорить о себе, своих чувствах и переживаниях, о возникающих вопросах и проблемах, находя им достойное решение.

В сложившейся практике общеобразовательной школы недооценивается музыкальное образование, которое наиболее доступно в подростковом возрасте для понимания и формирования личной культуры. Активное прослушивание фрагментов музыкальных произведений, импровизация и свободное музицирование на доступных инструментах (гитара, голос, по возможности другие музыкальные инструменты) позволяют овладеть культурными средствами выражения своих чувств, мыслей и пристрастий.

В подростковом возрасте заметно падает склонность к дилетантским занятиям изобразительной и музыкальной деятельностью, но с удовольствием ребята занимаются с истинным любителем и мастером в своей области, познавая секреты мастерства и набирая багаж выразительности своего внутреннего мира. Это связано с тем, что подросток приобретает способность объективно оценивать результаты своего творчества (если к этому времени он обладает достаточной широтой эстетического кругозора, если у него сложились устойчивые интересы и пристрастия, если сформировался комплекс специальных умений)[47].

Таким образом, подростки весьма остро воспринимают эстетическую информацию; способны к эмоциональному переживанию; способны сознательно оценивать и сопоставлять красивое и уродливое; увлекаются художественным творчеством, театром, изобразительной деятельностью. При этом данный возраст весьма трудный для эстетического воспитания в силу инфантилизма в эстетических оценках, стеснительности в выражении своих эстетических чувств, сдержанности в эстетических суждениях.

1.3 Методы и средства эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования

Среди разнообразия учреждений, занимающихся эстетическим воспитанием подростков, особое место принадлежит учреждениям дополнительного образования.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет дополнительное образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства»[52].

Учреждения данного типа – необходимое звено в воспитании многогранной личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения подростками дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять эстетические интересы, развивать познавательную активность. Как отмечает в этой связи А.И.Щетинская, «деятельность учреждений дополнительного образования востребована подростками, так как способствует приобретению нового социального опыта познания и творчества, расширяет диапазон общего эстетического развития»[59].

Обобщение позиций разных авторов (Е.Б.Евладова, А.Я.Журкина, Л.Г.Логинова, Н.Н.Михайлова, А.И.Щетинская, Б.В.Куприянов) позволяет выделить концептуальные основы деятельности учреждений дополнительного образования подростков:

- не является обязательным, что выражается в добровольности посещения и свободе выбора подростками образовательных учреждений дополнительного образования и дополнительных образовательных программ, исходя из индивидуальных особенностей;
- свободный выбор видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности воспитанника;
- создание условий для самореализации;
- единство обучения, воспитания, развития;
- преобладает диалоговый характер межличностных отношений;

- практико-ориентированный характер образовательного процесса;
- разнообразие учреждений дополнительного образования подростков по содержательной деятельности и организационной структуре: однопрофильные (на примере художественно-эстетического направления – это музыкальные и художественные школы, дворцы, клубы и дома детского творчества, студии) и многопрофильные учреждения (центры дополнительного образования)[17].

Методологической базой современного дополнительного образования подростков является так называемая «парадигма развивающего вариативного образования», которое своим приоритетом определяет становление личности, развитие способностей. Обобщение позиций исследователей (Е.Б.Евладова, Л.Г.Логинова, Н.Н.Михайлова) позволяет выделить условия функционирования учреждения подобного типа как особого культурно-образовательного пространства: открытость границ; вариативность и эмоционально-художественная эстетическая насыщенность среды; погружение в культуру.

Деятельность учреждений дополнительного образования подростков базируется на следующих принципах:

- гуманизации - доминирование идеи уникальности человека во всем его многообразии, признание самоценности детства, ориентация на создание максимально благоприятных условий развития потенциала личности воспитанника;

- детоцентризма - приоритет интересов и потребностей подростка при создании педагогических условий для воспитания;

- природосообразности и культуросообразности - ориентация на учет индивидуальных природных задатков и возможностей развития, единство человека и социокультурной среды;

- вариативности и дифференциации - возможность свободного выбора различных каналов и форм получения образования вследствие многообразия форм собственности и видов образовательных учреждений, что позволяет реализовывать индивидуальные образовательные программы с учетом интересов, склонностей и способностей;

- регионализации - право выбора или создания собственной программы развития образования в соответствии с региональными, географическими, культурно-демографическими условиями;

- творческого сотрудничества и партнерства - утверждение отношений творческого соучастия в едином процессе деятельностной коммуникации в достижении общей цели;

- индивидуализации - не только учет конкретных индивидуальных особенностей, но и приверженность индивидуальным ценностям в совместной деятельности педагога и воспитанника по развитию того особенного, единичного, неповторимого, что заложено в данном ребенке от природы и приобретено им в жизненном опыте[37].

В современных условиях, по мнению А.Г.Асмолова, актуализируются значимые функции системы дополнительного образования, в частности, культуuroобразующая, личностно-порождающая, информационная[2].

Вслед за В.А.Березиной, А.Я.Журкиной, А.И.Щетинской выделяем такие приоритетные для данной работы функции дополнительного образования подростков:

- развивающую, предполагающую эстетическое, в частности, эмоциональное, интеллектуальное, нравственное, развитие личности;

- культуuroобразующую, обеспечивающую возможности активного включения подростка в различные пласты культуры (отечественной и мировой), а также позволяющую не только расширить культурный кругозор, но и освоить продуктивные способы обогащения культурного окружения.

Определением наиболее оптимальных методов и средств эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования занимались такие авторы, как М.Ю.Андрюков, М.Б.Зацепина, Э.И.Медведь, О.К.Ольхова, И.А.Фархшатова, Ф. К.Цаллагова.

По утверждению М.Ю.Андрюкова, эстетическое воспитание подростков может успешно осуществляться, если в его основе лежит художественное обучение, что особенно актуально для дополнительного образования[1].

Однако в настоящее время создать оптимальную модель интеграции эстетического воспитания и художественного обучения в системе дополнительного образования подростков пока не удалось. По утверждению данного автора, эстетическое направление в системе дополнительного образования подростков может и должно функционировать как система учебно-воспитательных центров, каждый из которых формирует соответствующую его профилю образовательную среду.

В силу разнообразия сфер деятельности, индивидуального подхода, дополнительное образование предоставляет подросткам более широкие, чем школьное образование, возможности для эстетического воспитания. Дополнительное образование создает условия для эстетического воспитания через обучение подростков культуре проведения досуга. Организация свободного времени - один из элементов культурного наследия, который также передается из поколения в поколение в практике образования. От предпочтений учащихся в выборе своих увлечений напрямую зависит формирование их личностных, гражданских и нравственных качеств. Здесь уместно обратиться к высказыванию М.Б.Зацепиной, согласно которой «культурно-досуговая деятельность подростков - это сфера социальной жизни, которая создает внешние и внутренние условия для освоения социокультурного опыта человечества и развития личности в процессе изучения и познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических) различных видов культуры»[19].

Согласно данному автору, проникновение культуры в образование предполагает такую организацию воспитательно-образовательного процесса, который направлен на создание условий эмоционального комфорта и удовлетворение культурных потребностей подростков, развитие их художественно-творческих способностей, что в итоге приводит к формированию основ эстетической культуры. М.Б.Зацепиной была конкретизирована структура эстетического воспитания подростков в системе дополнительного образования. В данную структуру входят: художественное воспитание, основанное на «формировании любви к искусству»[19].

Усиливает значение составляющих данной структуры их реализация через программы дополнительного образования.

Г.Г.Солодова и Н.А.Климова залогом успешности эстетического воспитания видят работу с группой, организация диалоговых форм общения, совместное проживание и переживание тех идей, которые отражаются в произведениях искусства[47].

В качестве одного более перспективных направлений развития эстетического воспитания подростков в условиях учреждения дополнительного образования Ф. К.Цаллагова называет использование этнокультурного наследия народа. Оно будет наиболее эффективно при наличии следующих условий: деятельностное использование нравственно-эстетического и художественного потенциала этнокультурных традиций в учебно-воспитательном процессе учреждения дополнительного образования художественного профиля; активное включение подростков в творческую деятельность. По убеждению названного выше автора, этнокультурная коннотация обеспечит на значимом уровне формирование личности подростка, сочетающей в себе художественный вкус, эстетическую зрелость и понимание национальной эстетики. Освоение этого богатейшего культурного пласта выполняет двойную задачу: формирует у подростков новый взгляд на давно знакомые народно-художественные артефакты, углубляет восприятие ими как культурных ценностей, так и этнокультурного материала; благодаря огромному общегуманистическому потенциалу данного материала, становится основой их эстетического развития[55].

Деятельностный характер художественного образования в этих учреждениях, направленность его содержания на формирование умений и навыков, обобщенных способов познавательной, творческой деятельности позволяют формировать целостную личность, находящуюся в гармонии с окружающим миром, стремящуюся к максимальной реализации своих возможностей в социуме, характеризующуюся благородством, гармонией, красотой и добром.

В работах Ф. К.Цаллаговой доказывается целесообразность «погружения» подростков в мир этнической культуры в условиях учреждений дополнительного образования для достижения целей их эстетического воспитания. При этом, лучше всего это делать через краеведческий материал, фольклор, топонимию, обычаи и традиции, изобразительное искусство, импровизированные народные праздники, подготовка и участие в которых дают возможность проявить свою этническую осведомленность при изготовлении праздничной атрибутики, соответствующего оформления помещений, национальной праздничной одежды, приготовлении блюд национальной кухни. Такой подход предопределяет создание этноконнотированной модели эстетического воспитания подростков в учреждениях дополнительного образования детей художественного профиля[56].

В системе эстетического воспитания подростков на основе этнокультурных традиций Ф.К.Цаллагова выделяет основные составляющие: когнитивную, аффективную и поведенческую. Так, когнитивный компонент, предполагающий этническую осведомленность (знания из области эстетики, народного искусства, активизирующие осознание учащимися себя как носителей осетинской культуры) вносит соответствующие коррективы в содержание образовательного процесса художественной школы, диктует необходимость создания соответствующей программы. Эффективный компонент становится предпосылкой для отбора и конструирования содержания эстетического воспитания, помогает определить пути, средства и методы приобщения подростков к этнокультурным ценностям. Поведенческий компонент корректирует способы освоения подростками пространства родной этнокультуры и национальной эстетики.

Содержательной основой предлагаемой Ф.К.Цаллаговой модели эстетического воспитания подростков в условиях учреждения дополнительного образования является программа «Народная культура», соединяющая воедино сведения из различных областей народного знания[55].

Ее характер, обусловленный полиэлементностью этнокомпонента, подразумевает взаимную согласованность содержания образования по различным учебным предметам; построение и отбор материала в соответствии с общими целями образования и воспитательными задачами. Изучение художественных дисциплин в учреждении дополнительного образования (рисунок, живопись, станковая композиция, декоративно-прикладная композиция, лепка, история искусства) свидетельствует, что этнокомпонент гармонично стыкуется с каждым из учебных предметов.

Поисковая, оценочная и творческая деятельность подростков в работе с фольклорно-этнографическим материалом, вовлечение их в эту деятельность посредством изобразительного искусства предусматривает выделение, подчеркивание, акцентирование этнических констант народной культуры в повседневной учебно-образовательной практике. Достигается это разработкой приемов и методов педагогической работы, включающих художественные материалы, наполненные этнокультурным содержанием. Используя педагогический потенциал народной культуры, пропагандируя этнокультурные знания, поданные в определенном методическом ключе, педагог дополнительного образования старается добиться не только углубленного художественно-эстетического восприятия подростками действительности, но и сформировать у них способность к гармоничному восприятию мира, настроить их на ненасильственное взаимодействие с ним, научить уважать старших и почитать национальные традиции.

Принцип взаимосвязи теоретической и практической (творческой) деятельности позволяет сочетать информативную направленность занятий с формированием у подростков творческих навыков. Реализации этого принципа предусматривает педагогическое сопровождение траектории трансформации этнокультурных и теоретико-базовых знаний подростков в компонент изобразительной деятельности. При таком подходе в процессе создания творческой работы не только закрепляются предметно-теоретические знания, но и рождается личностное отношение к народной эстетике.

В процессе проведения занятий Ф.К.Цаллагова предлагает использовать как традиционные методы (беседа, рассказ, иллюстрация, игра), так и методы, обусловленные спецификой предмета (моделирование народных обрядов, импровизация, сбор фольклорного и этнографического материала, встречи со сказителями, народными и заслуженными художниками, экскурсии-ПЛЕНЭРЫ)[56].

Данным автором формирование эстетической воспитанности подростков через приобщение к этнокультуре описано в три этапа:

1. Первый этап предусматривает обеспечение теоретико-информационной подготовки и включает рассказ или другую информацию об этническом обряде, празднике или традиции; об их художественно-эстетической составляющей; о способах и формах отражения различных этнокультурных артефактов в современном художественном творчестве (кинематограф, живопись, литература, поэзия, музыкальная и хореографическая проекция).

2. Второй этап - сбор, разучивание обрядовых песен, игр, изготовление атрибутики, костюмов для организации празднично-обрядовых мероприятий, индивидуальная творческая изобразительная работа в рамках образовательного стандарта учреждения дополнительного образования, подготовка к организации выставки рисунков. Комплексная подготовка праздников и выставок базируется на содержательном «этнокомпоненте» и предусматривает активное «проживание» подростков в пространстве национальной культуры.

3. Третий этап связан с демонстрацией и презентацией собственных творческих работ в ходе проведения выставок и мероприятий празднично-игрового характера[56].

По утверждению И.А.Фархшатовой, воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования в формировании эстетической воспитанности подростков будет эффективным, если обеспечивается:

- разработкой и реализацией диверсификационных образовательных программ;

- созданием культурно-эстетической воспитательной среды, базирующейся на принципах мотивированности, целостности, эмоциональной насыщенности, культурно- и природосообразности, взаимодействия личности и коллектива, направленной на передачу и усвоение подростками нравственных, эстетических ценностей общества;

Данный автор настаивает на необходимости перехода от организации «случайных», единичных воспитательных мероприятий, к реализации системы нравственно-эстетического воспитания подростков в учреждении дополнительного образования детей. Акцент делается на то, что подростку надо предоставлять возможность выбора различных социальных ролей, свободный переход от одного дела к другому, что, в конечном счете, значительно повышает эффективность эстетического воспитания в учреждении дополнительного образования.

Результаты работы И.А.Фархшатовой подтвердили важность и необходимость участия семьи в эстетическом воспитании подростков в условиях деятельности учреждения дополнительного образования. Стимулирующий эффект параллельного воспитательного процесса «родители-дети» обеспечивает взаимосвязь методов и форм совместной деятельности (например, благотворительные акции, творческие встречи, семейные клубы, групповые дискуссии)[51].

О.К.Ольхова выражает уверенность в том, что основной путь решения проблемы эстетического воспитания подростков в учреждении дополнительного образования – это создание педагогических условий, обеспечивающих эффективную реализацию структурно-функциональной модели воспитания эстетической культуры подростка в учреждении дополнительного образования посредством синтеза искусств. По словам данного автора, «синтез хореографических и вокальных искусств в деятельности подростка в учреждении дополнительного образования детей интегрирует нравственные и эстетические категории (красота, гармония, добро)[35, с.11].

В качестве таких педагогических условий эстетического воспитания подростков в условиях дополнительного образования названы:

1) создание культурно-эстетической воспитательной среды, позволяющей подростку включаться в самостоятельную эстетическую деятельность по усвоению эстетических ценностей, идеалов;

2) отбор содержания эстетического воспитания с учетом межпредметной интеграции, синтеза искусств, развивающих эстетическую оценку, эстетический вкус, эстетическое восприятие;

3) использование личностно-ориентированных методов воспитания, стимулирующих направленность подростков на интеллектуально-эмоциональное освоение эстетических ценностей, готовность к эстетическому преобразованию окружающей действительности[35].

Так, например, создание культурно-эстетической воспитательной среды требует от педагога обращения к гуманистически ориентированной концепции воспитания, в основе которой сочетаются активная художественная деятельность подростков, усвоение лучших образцов мировой и отечественной культур, свободное творчество, межличностное общение подростков, педагогов, родителей. Субъект - субъектное взаимодействие в рамках культурно-эстетической воспитательной среды, основанное на принципах добровольности, общности интересов, равенства, полезности, обеспечивает интегративное влияние на личность каждого подростка, его эстетические взгляды, убеждения.

Образовательное пространство реализуется через систему эстетического воспитания, построенную на основе интеграции культурологических и дидактических принципов. Воспитательный эффект взаимодействия в культурно-эстетической среде учреждения подростков достигается путем реализации образовательных программ. В диссертации О.К.Ольхова описано, как каждая отдельная программа может представлять собой определенную систему эстетического воспитания, развития и обучения воспитанников в рамках той или иной театральной профессии[35].

В каждую программу интегрирован курс художественных дисциплин, который направлен на воспитание эстетической культуры подростков. Объединяют все программы общие взгляды на проблему эстетического воспитания, единая методика, базовые цели и задачи, а также общие принципы организации образовательного процесса, обеспечивающие использование синтеза искусств для воспитания эстетической культуры, раскрытия творческого потенциала подростка, его самоопределения и становления как полноценно развитой личности. В центре театрального искусства стоит, несомненно, творчество актера, но зрелищный характер театрального действия требует активного использования других видов пластических и прикладных искусств. Спектакль является плодом творческой и профессиональной деятельности актерской труппы и художественно-постановочной части. Эстетическому воспитанию способствует включение подростка в процесс создания спектакля, последнее дает возможность познакомиться с широким спектром видов творческой деятельности и реализовать свой собственный творческий потенциал в одном из выбранных направлений.

Э.И.Медведь настаивает на необходимости использования различных видов художественно - эстетической деятельности в учреждениях дополнительного образования: сольного и хорового пения, вокально-инструментальных ансамблей, игры на музыкальных инструментах, театрально-игровой деятельности (драматической и музыкальной), хореографии (народной, бальной, классической, современного танца), фольклорных ансамблей, оркестров (струнных, духовых, народных инструментов), изобразительного искусства, народно-прикладного творчества.

Согласно данному автору, широкое использование различных видов эстетической деятельности должно способствовать пробуждению художественных интересов, развитию художественного воображения, художественно-творческих способностей подростков. Успех всей разнообразной эстетической деятельности зависит от того, насколько подростки овладеют разными видами творческой деятельности[30].

Что касается первой формы, то само название «массовые формы» говорит о том, что их задачей является охват наибольшего количества (массы) детей и подростков, не требуя от них каких-либо особых способностей, специальных знаний и навыков. Однако это не означает, что участие в том или ином массовом художественно-эстетическом мероприятии вообще не требует от них никакой подготовки. Под массовыми формами эстетического воспитания понимаются те мероприятия, которые проводятся без индивидуальной проверки художественно-творческих данных, уровня эстетического развития подростков. Они эпизодичны и не предусматривают планомерной творческой деятельности. Это тематические концерты, организация и проведение традиционных праздников (в школе, в доме творчества, в клубе), карнавалов, конкурсов, смотров, викторин, выставок детского и юношеского творчества. Выполняя эстетико-просветительские функции, названные мероприятия в то же время способствуют выявлению подростков, имеющих специальные художественно-творческие данные, пробуждают или углубляют их эстетические чувства, потребности. Так, например, окружные, городские конкурсы хоровой музыки могут объединить большое количество хоров домов творчества, школ, студий, школ искусств. Такие же конкурсы проводятся по хореографическому и театральному направлениям. Часто эти виды искусства объединяются (например, это могут быть «Праздники музыки и танца», театрализованные праздники)[30].

В системе дополнительного образования широкое распространение получили студийные, ансамблевые и кружковые формы работы с подростками. Одним из самых распространенных видов эстетической деятельности является музыкальное воспитание - ансамбли песни и пляски, хоровые студии и кружки, вокальные ансамбли, сольное пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-театральные студии. Вступление в ту или иную студию, кружок обуславливается, главным образом, наличием желания со стороны детей и подростков, открывает перед ними возможность углубленно заниматься тем, что их особенно влечет.

Э.И.Медведь особо подчеркивает, что педагогу дополнительного образования в ходе художественно-творческой работы следует помнить, что: все виды эстетической музыкальной деятельности должны быть направлены на нравственно-эстетическое воспитание подростков, формирование их музыкальных вкусов и интересов; должны способствовать развитию художественного воображения, музыкальных, творческих способностей[30].

Одной из самых популярных крупных форм музыкальной художественно-творческой работы с подростками в учреждениях дополнительного образования являются ансамбли песни и танца. Совместная работа большого художественного коллектива над общей программой выступления, сами выступления создают атмосферу увлеченности искусством. Своеобразие формы ансамбля заключается еще и в том, что в нем занимается огромный разновозрастный коллектив, участники которого объединяются в малые формы: кружки, коллективы, группы по интересам. Главной целью ансамбля песни и танца является гармоничное развитие личности, которое осуществляется посредством эстетического воспитания, развития художественно-творческих умений и навыков на основе комплексного обучения. В репертуаре ансамблей песни и танца традиционно включаются современные детские песни, песни о родной природе, о Родине, героизме, мужестве, о легендарном прошлом нашего народа, народные песни, русская и зарубежная хоровая и танцевальная классика. В таком разнообразии репертуара осуществляются основные задачи эстетического воспитания подростков. Высокие качества музыкального, песенного, литературного и хореографического материала, специально подобранного для исполнения подростков, красочные костюмы и в целом вся подготовительная работа, воспитывает художественный вкус.

Хореографический коллектив ансамбля песни и танца - одно из звеньев единого большого коллектива, который подчиняется законам его организации. Воспитательная работа и концертная деятельность, также как и в самостоятельном хореографическом коллективе, планируется художественным руководителем, подчиняется задачам эстетического воспитания.

Особое место в системе дополнительного образования Э.И.Медведь отводит театрально-игровой деятельности подростков. Это и работа театральных студий в домах творчества, в муниципальных клубах, а также при профессиональных театрах. Программы таких студий ориентированы, преимущественно, на воспитание зрительской культуры, активизацию творческой деятельности подростков. Но в них обязательно присутствуют черты театрального искусства, позволяющие обращаться к нему как к универсальной воспитательно - образовательной модели. Суть их заключается в том, что театр - синтетический вид искусства, а его участники погружаются в эстетически богатый мир литературы, музыки, изобразительного и других искусств[30].

С помощью коллективных игр, упражнений в таких студиях проверяется эмоциональность и эстетическое развитие, музыкальная восприимчивость подростков.

Не менее важным в системе дополнительного образования Э.И.Медведь видит развитие детского изобразительного творчества. Формами этого вида художественного творчества могут быть школы искусств, студии, кружки. В них подростки, кроме рисования, лепки, учатся эстетическому отношению к жизни, развивают образное мышление.

Таким образом, работа по эстетическому воспитанию подростков в таких организациях осуществляется в разных формах - массовых (концерты, праздники, конкурсы, выставки), ансамблевых, кружковых, студийных. Занятия могут сочетаться с различными экскурсиями. Используются как традиционные методы воспитания (беседа, рассказ, иллюстрация, игра), так и методы, обусловленные спецификой того или иного предмета (импровизация, сбор материала, творческие встречи). Эстетическое воспитание реализуется в процессе организации культурно-досуговой деятельности, при включении подростков в активную художественную и творческую деятельность (музыкальную, танцевальную, театральную, изобразительную), при усвоении образцов мировой и отечественной культуры, при взаимодействии с семьями.

Глава 2. Опытнo-экспериментальная работа по эстетическому воспитанию подростков в организации дополнительного образования на примере МБУ «Дом детского творчества» г.Алапаевск

2.1 Анализ деятельности МБУ «Дом детского творчества» города Алапаевска по эстетическому воспитанию подростков

Опытнo-экспериментальная работа по эстетическому воспитанию подростков в организации дополнительного образования была проведена на примере Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Павлова, дом 12).

МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества» (ДДТ) – самое крупное многопрофильное учреждение дополнительного образования города Алапаевска, которое представляет образовательные услуги детям в их свободное время на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида деятельности, времени освоения (Приложение 1). Дом детского творчества был создан в 2001 году путем объединения городского Дома школьника и Станции юных техников. Подобное слияние было продиктовано социальным заказом города, основанном на результатах проведенного предварительно социологического опроса. Сегодня данное учреждение занимает ведущую роль в городском образовательном пространстве.

На текущий момент МБУ ДО «Дом детского творчества» представляет собой открытую динамически развивающуюся систему, где работает 22 педагога и обучается более 700 детей и подростков.

Как заявлено на официальном сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» в центре системы воспитания данного учреждения поставлена личность ребенка, подростка и определен приоритет воздействия на его личность: «найти себя как человека – гуманиста, таланта, творца через освоение ценностных ориентиров, поколений, через овладение различными умениями»[36].

Дом детского творчества работает по пяти ключевым направленностям образовательной деятельности (рис.1): художественно-эстетическая; физкультурно-спортивная; спортивно-техническая; научно-техническая; социально-педагогическая.

Рис.1. Направления образовательной деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Алапаевска

Так, в рассматриваемом учреждении дополнительного образования эстетическому воспитанию подрастающего поколения уделяется должное внимание.

Также отведено целое самостоятельное направление образовательной деятельности (художественно-эстетическая).

В достижение данной цели художественно-эстетическое направление, пожалуй, играет ведущую роль.

Подросткам предоставлена возможность сочетать различные направления и формы занятий (посещать занятия в нескольких творческих объединениях)[36].

Эстетическое воспитание подростков в МБУ ДО «Дом детского творчества» осуществляется через приобщение их к творчеству и идет через все сферы деятельности данного учреждения (рис. 2)

Рис.2. Сферы реализации эстетического воспитания подростков в МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Алапаевска

Согласно периодизации подросткового возраста Д.Б.Эльконина, обучающиеся 12-14 лет относятся к младшему подростковому возрасту, а обучающиеся 15-17 лет – к старшему подростковому[62].

В достижение данной цели художественно-эстетическое направление, пожалуй, играет ведущую роль. Подросткам предоставлена возможность сочетать различные формы занятий (посещать занятия в нескольких творческих объединениях).

Эстетическое воспитание младших подростков в МБУ ДО «Дом детского творчества» осуществляется по программам «Современный танец», «Фотоискусство», «Креативное рукоделие», «Мир танца».

На старших подростков рассчитаны такие программы художественно-эстетической направленности, как «Дети солнца», «Вокальный инструментальный ансамбль», «Мир гитары», «Брейк-данс», «Я и мой мир».

Учебный план МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества» реализует 17 образовательных программ художественно-эстетической направленности представленных в (табл.1).

Таблица 1

Учебный план программ художественно-эстетической направленности МБУ
ДО «Дом детского творчества» на 2016-2017 учебный год[34]

№	Название программы	Срок реализации	Возраст	Количество часов в неделю	Кол-во групп	Продолжительность занятия
1	Музыкальный фольклор. Народное пение.	2 года	5-10 лет	6 ч	1	30 мин.
2	Дети солнца	2 года	8-17 лет	3 ч	2	45 мин.
	Дети солнца. Дошкольник	2 года	5-7 лет	2 ч	2	30 мин.
3	Вокальный инструментальный ансамбль	1 год	12-17 лет	6 ч	4	45 мин.
4	Мир гитары	2год	12-17 лет	2 ч	2	45 мин.
5	Ритмика и танец	1 год	5-7 лет	4 ч	1	30 мин.
6	Брейк-данс	1год	5-15 лет	4 ч	1	45 мин.
7	Современный танец	2 года	8-12 лет	4 ч	1	40 мин.
8	Практическая хореография	1 год	9-10 лет	2 ч	1	45 мин.
9	Мир вокруг меня	2 года	5 – 7 лет	3 ч	2	30 мин.
10	Я и мой мир	3 года	7 – 15лет	3 ч	2	45 мин.
11	Фотоискусство	1 год	11-14 лет	6 ч	2	45 мин.
12	Рукоделие для малышей	2 года	5 – 7 лет	2 ч	3	30 мин.
13	Креативное рукоделие	1 год	10 -13 лет	6 ч	1	45 мин.
14	«Изолепка. Цветная палитра»	2 года	5-6 лет	4 ч	4	30 мин.
15	Юный художник	2 года	7-10 лет	4 ч	3	45 мин.
16	Искусство танца	1 год	5-7 лет	4 ч	3	30 мин.
17	Мир танца	1 год	7-12 лет	6 ч	1	45 мин.

В целом, программы художественно-эстетической направленности ориентированы на развитие общей и эстетической культуры подростков, художественных способностей и склонностей в избранных видах деятельности.

Программы музыкального творчества (например, «Вокальный инструментальный ансамбль», «Мир гитары») расширяют возможности подростков в овладении элементами музыкального творчества, сольного и концертного исполнения, предусматривают часы индивидуальной работы (музыкальная студия, оркестр, вокальный коллектив). Программы хореографического творчества обеспечивают образовательный процесс.

Все программы художественно-эстетической направленности ориентированные на развитие эстетической культуры в МБУ ДО «Дом детского творчества» можно разделить.

Программы музыкального творчества, программы хореографического творчества и программы по изобразительному искусству (рис. 3).

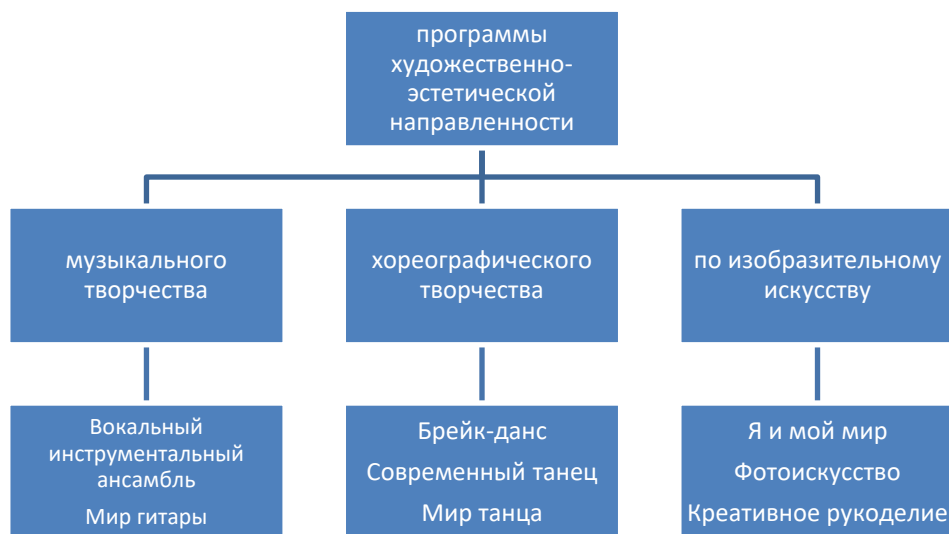

Рис.3. Категории программ художественно-эстетической направленности в МБУ ДО «Дом детского творчества» для подростков

Программы по изобразительному искусству обеспечивают образовательный процесс в Детских творческих объединениях. Программы включают в себя занятия по специальным художественным дисциплинам (живописи, композиции, изобразительной деятельности).

По сравнению с программами школьного образования по ИЗО программы дополнительного образования предоставляют возможность в более широком объеме освоить работу с самыми разнообразными художественными материалами и техниками.

Популярностью у младших подростков пользуются занятия по программам «Фотоискусство» и «Мир танца».

Цель программы «Фотоискусство» - научить обучающихся основам фотографических процессов, умению обращаться с фотоаппаратурой, видеть интересные сюжеты и грамотно фотографировать их.

Также необходимо, чтобы они умели доводить отснятый материал до совершенства, путем редактирования изображений в специальных программах[42].

Работая с фотоаппаратом, выполняя различные задания, сравнивая свои успехи с достижениями других детей, подросток познает истинную радость творчества.

По окончании учебного года обучающиеся по данной программе младшие подростки должны знать: историю развития фотографии, основные правила фотосъемки, порядок редактирования фотоматериалов. Также подростки должны уметь: подготовить фотооборудование и умело провести фотосъемку, грамотно осуществлять обработку файлов в предназначенных для этого программах, подбирать и оформлять изображения для участия в фотоконкурсах и фотовыставках.

Программа «Мир танца» направлена на привитие у подростков любви к танцевальным традициям, на развитие музыкального слуха, памяти, ритма, красоты и пластики движения. Программа способствует эстетическому развитию и самоопределению обучающихся, развитию у них выразительности и осмысленности исполнения танцевальных движений, а также развитию способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку[41].

В младшем подростковом возрасте развитие движений достигает особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с более сложный репертуар, в основе которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения.

У старших подростков, посещающих МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Алапаевска, особый интерес вызывают занятия по программам «Мир гитары» и «Я и мой мир».

Так, например, целью программы «Мир гитары» является развитие музыкальных и эстетических способностей подростков через овладение ими искусством исполнения на гитаре классических, эстрадных современных, а также авторских произведений.

Эстетическое воспитание по данной программе осуществляется через развитие у подростков музыкальности, а именно:

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал;
- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями;
- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;
- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп, регистр;
- развитие способности различать жанр произведения – плясовая, песня, марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях.

Продолжительность образовательного цикла по данной программе составляет три года обучения. Основной формой реализации программы является учебное занятие. Данная программа предполагает комплексный подход к построению занятия. Занятие включает разные виды деятельности: музыкальную грамоту, творческую исполнительскую деятельность (пение, игру на музыкальном инструменте), а также прослушивание музыки. Кроме этого занятия часто проводятся в форме коллективного прослушивания исполнения воспитанником-подростком или целым ансамблем произведения остальными членами объединения. Организация подобных мини-концертов помогает подросткам преодолеть страх сцены, а также адекватно оценивать игру иных исполнителей[40].

Программа «Я и мой мир» нацелена на формирование ключевых компетенций подростков в области изобразительного искусства. Программой созданы условия для формирования у подростков первичных знаний о мире пластических искусств (изобразительное, декоративно-прикладное, архитектура, дизайн). Программа нацелена на развитие у подростков способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения[43].

В результате обучения по данной программе подростки будут понимать виды художественной деятельности с применением разных художественных материалов, выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, карандаши, пластилин), основные виды и жанры изобразительного искусства. По итогам прохождения данной программы подростки будут уметь работать в разных видах изобразительного искусства; наблюдать, анализировать; приобретут навыки художественного восприятия разных видов и жанров искусства, будут понимать особенности образного языка разных видов искусства. По данной программе подростки получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.

Таким образом, учебный план МБУ ДО «Дом детского творчества» реализует 17 образовательных программ художественно-эстетической направленности. Данные программы можно разделить на три группы:

1) музыкального творчества, 2) хореографического творчества, 3) по изобразительному искусству. Эстетическое воспитание осуществляется через приобщение подростков к творчеству и идет через все сферы деятельности данного учреждения: учебные занятия; концертные программы; семейные праздники; фестивали искусств.

2.2 Первичная диагностика состояния эстетического воспитания подростков

Первичная диагностика состояния эстетического воспитания подростков была проведена в марте – апреле 2017 года.

В диагностике приняли участие 80 подростков, посещающих МБУ ДО «Дом детского творчества». Возраст участников диагностики составил от 13 до 16 лет. Половой состав выборки: 40 девушек и 40 юношей.

Как было отмечено выше, мы разделяем точку зрения М. Б. Дмитриевой на понимание компонентов эстетического воспитания. В качестве таковых мы рассматриваем: 1) эмоциональный, 2) когнитивный, 3) творческий.

Как было отмечено выше, мы разделяем точку зрения М. Б. Дмитриевой на понимание компонентов эстетического воспитания. В качестве таковых мы рассматриваем: 1) эмоциональный, 2) когнитивный, 3) созидательно-творческий[15].

Данным компонентам соответствуют критерии эстетического воспитания: 1) эмоциональная отзывчивость на произведения искусства, 2) осведомленность в области искусства, 3) творческая активность в области искусства.

Оценивая уровень эстетического воспитания подростков были подобраны следующие три диагностические методики:

1. Эмоциональный компонент (критерий «эмоциональная отзывчивость на произведения искусства»).

Выявляет эмоциональные реакции и мотивации на искусство. Показателями данного критерия являются яркость эмоциональных реакций в процессе восприятия искусства; адекватность реакций эмоциональному смыслу произведения.

Для оценки данного компонента эстетического воспитания мы использовали методику Л. В. Школяр «Выбери музыку»[60].

В данной методике качестве стимулирующего материала предъявляются фрагменты музыкальных произведений(Приложение 2).

Детям предлагается задание: послушать и определить, какие из произведений схожи по характеру, а какое отличается от них, чем отличаются.

Оценка сформированности эмоционального компонента эстетического воспитания проводилась по такой шкале:

- высокий уровень - способность устанавливать соответствующую зависимость, взаимообусловленность своих эмоций, мыслей, образов с музыкальными средствами выразительности воспринимаемого фрагмента, проявлять развернутую схему ассоциаций, (3 балла);

- средний уровень - правильный выбор двух сходных фрагментов при характеристике только эмоционально-образного осмысления музыки, без анализа средств выразительности (2 балла);

- низкий уровень характеризуется неспособностью определить отличное от двух других музыкальное произведение, попыткой учащихся анализировать некоторые выразительные средства сходных музыкальных фрагментов, без опоры на эмоционально-образное осмысление содержания музыкальных произведений, неспособностью аргументировать свой выбор в определении «лишнего», исключаемого из предъявленного ряда фрагментов (1 балл).

2. Когнитивный компонент (критерий «осведомленность в области искусства»).

Выявляет знания подростков в области искусства. Показателями данного критерия являются знания в области различных видов искусства (музыка, литература, живопись и т. д.); знания в области произведений и деятелей искусства; мотивационная направленность на приобретение знаний в области искусства, эстетики.

Для оценки данного компонента эстетического воспитания мы использовали методику адаптированную методику Е.П.Ильина и Н.А.Курдюковой «Направленность на приобретение знаний»[20].

Оценка сформированности когнитивного компонента эстетического воспитания проводилась по такой шкале:

- высокий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искусства (9 – 12 баллов);
- средний уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искусства (5 – 8 баллов);
- низкий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искусства (0 – 4 баллов).

3. Созидательно-творческий компонент (критерий «творческая активность в области искусства»).

Выявляет творческую активность, стремление к овладению новыми знаниями, умениями и опытом деятельности в области искусства. Показателем данного критерия является выраженность художественно-эстетической потребности.

Для оценки данного компонента эстетического воспитания мы использовали методику В.Аванесова «Измерение художественно-эстетической потребности»[20] (Приложение 2).

Оценка сформированности созидательно-творческого компонента эстетического воспитания проводилась по такой шкале:

- высокий уровень творческой активности в области искусства (22 – 32 балла);
- средний уровень творческой активности в области искусства (11 – 21 балл);
- низкий уровень творческой активности в области искусства (0 – 10 баллов).

Результаты диагностики состояния эстетического воспитания подростков представлены в табл. 2 и на рис. 4 – 6.

Таблица 2

Результаты диагностики состояния эстетического воспитания подростков

Уровни	Методика 1 (эмоциональный компонент)		Методика 2 (когнитивный компонент)		Методика 3 (созидательно-творческий компонент)	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Высокий	31	39%	23	29%	28	35%
Средний	36	45%	37	46%	40	50%
Низкий	13	16%	20	25%	12	15%

У данных подростков эмоциональные реакции в процессе восприятия произведения искусства прослеживаются ярко и адекватны замыслу автора. Данные подростки способны установить зависимость между своими эмоциями и произведением искусства, могут содержательно рассказать, почему у них возникают именно эти, а не другие эмоции; умеют устанавливать ассоциации между видами искусства.

Высокий уровень эстетического воспитания по эмоциональному компоненту был выявлен у 31 подростка, посещающего рассматриваемое учреждение дополнительного образования (39%) У данных подростков эмоциональные реакции в процессе восприятия произведения искусства (рис.4).

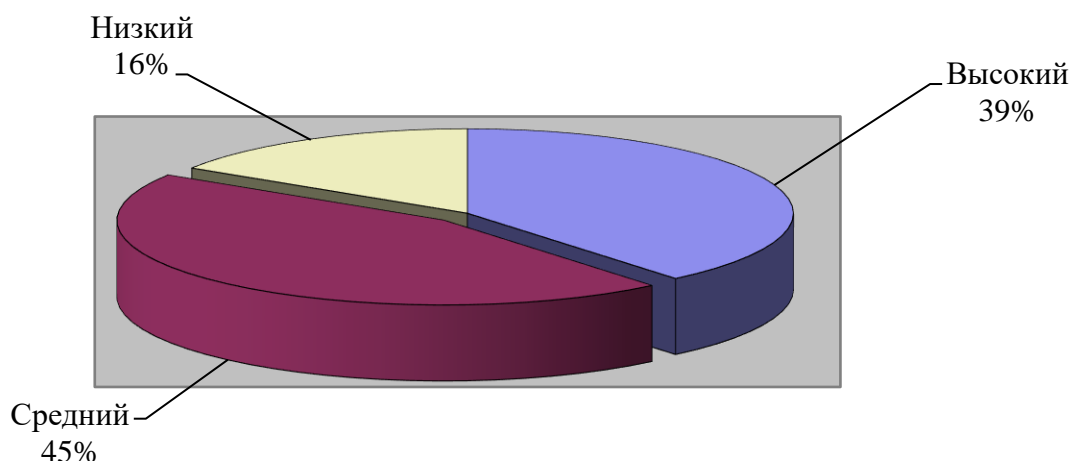

Рис.4. Уровень эстетического воспитания подростков по эмоциональному компоненту, в %

Средний уровень эстетического воспитания по эмоциональному компоненту был выявлен у 36 подростков (45%). Эти подростки способны правильно определить эмоциональное содержание произведения, но дают недостаточно полную характеристику, опираясь в основном на свои эмоции.

Низкий уровень эстетического воспитания по эмоциональному компоненту был выявлен у 13 подростков (16 %). Эти подростки способны достаточно верно определить эмоциональное содержание произведения искусства, но дают менее развернутое описание впечатлений.

По когнитивному компоненту (рис. 5) высокий уровень эстетического воспитания был выявлен у 23 подростков (29%). Эти подростки отличаются инициативностью, мотивированы на приобретение знаний в области эстетики и искусства, достаточно хорошо ориентируется в видах, произведениях и деятелях искусства.

Средний уровень эстетического воспитания по когнитивному компоненту был выявлен у 37 подростков (46%). Эти подростки также инициативны, но им не хватает самостоятельности; они не всегда настроены на успех. Знания подростков в области видов, произведений и деятелей искусства недостаточно полные. Мотивация на приобретение знаний в области эстетики и искусства требует у них стимулирования со стороны педагога.

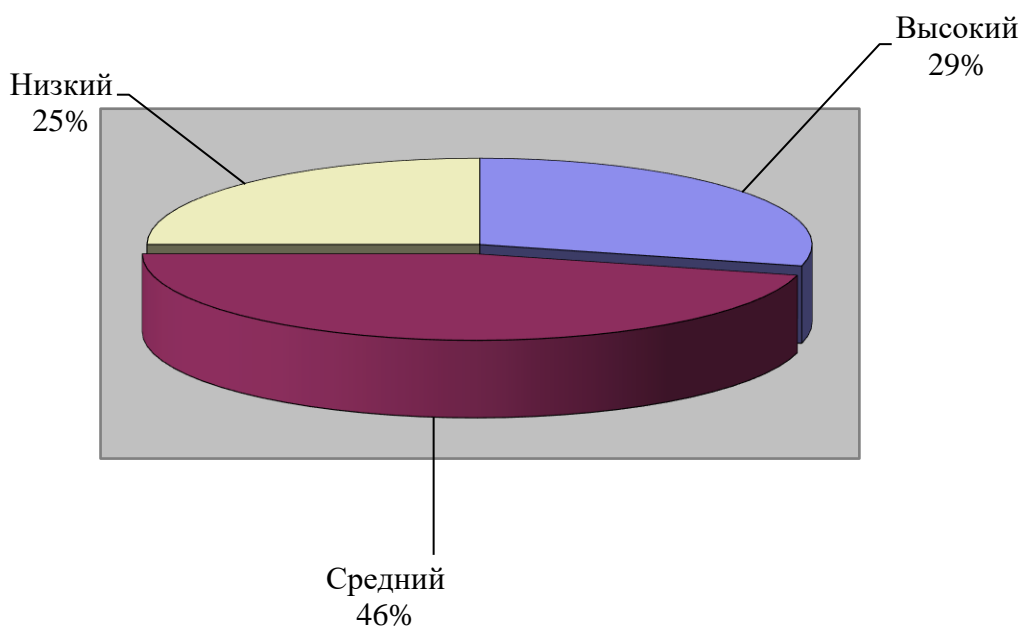

Рис.5.Уровень эстетического воспитания подростков по когнитивному компоненту, в%

Низкий уровень эстетического воспитания по когнитивному компоненту был выявлен у 20 подростков (25 %). Знания этих подростков в области эстетики, видов, произведений и деятелей искусства проявляются слабо. Такие подростки не мотивированы на приобретение знаний в области эстетики и искусства, часто бывают пассивны.

Наконец, по созидательно-творческому компоненту (рис. 6) высокий уровень эстетического воспитания был выявлен у 28 подростков (35%). Эти подростки проявляют активность в области эстетики и искусства, в частности, собирают художественные альбомы и репродукции; любят слушать и исполнять старинные романсы; любят смотреть и слушать передачи о композиторах, актерах, режиссерах, художниках.

В свободное время подростки постоянно занимаются живописью, лепкой, игрой на музыкальных инструментах, сочинением стихов, художественной вышивкой; постоянно бывают в театрах; выражают желание работать в профессиональном искусстве.

Средний уровень эстетического воспитания созидательно-творческому компоненту был выявлен у 40 подростков (50%).

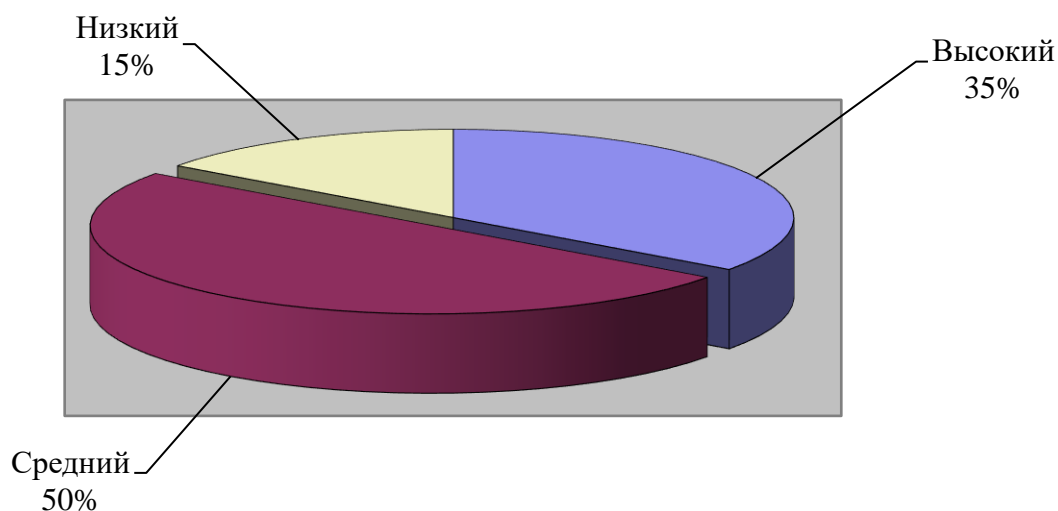

Рис. 6. Уровень эстетического воспитания подростков по созидательно-творческому компоненту, в %

В частности эти подростки признаются, что занялись бы искусством, если бы у них было побольше свободного времени; не видят необходимости смотреть в театре тот спектакль, который уже транслировался по телевидению.

Низкий уровень эстетического воспитания созидательно-творческому компоненту был выявлен у 12 подростков (15%). В частности данные подростки полагают, что вполне можно обойтись без общения с произведениями искусства; не люблю стихов; классической музыке предпочитают эстраду; отдают предпочтение спортивной сфере, а не художественной.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что по эмоциональному компоненту высокий уровень эстетического воспитания был выявлен у 39% подростков, низкий уровень эстетического воспитания – у 16%.

По когнитивному компоненту высокий уровень эстетического воспитания был выявлен у 29% подростков, низкий уровень эстетического воспитания – у 25%.

По созидательно-творческому компоненту высокий уровень эстетического воспитания был выявлен у 35% подростков, низкий уровень эстетического воспитания – у 15%.

2.3. Программа по эстетическому воспитанию подростков

Результаты проведенного анализа деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» по эстетическому воспитанию подростков и результаты первичной диагностики состояния эстетического воспитания подростков явились основанием разработки новой программы по эстетическому воспитанию подростков в организации дополнительного образования.

Так, результаты проведенной первичной диагностики свидетельствуют о целесообразности усиления работы по эстетическому воспитанию подростков в условиях МБУ ДО «Дом детского творчества», так как низкий уровень эмоциональной отзывчивости на эстетическое и сферу искусства выявлен у 16% подростков, низкий уровень знаний по эстетике и слабое стремление к их получению выявлен у 25% подростков, наконец, низкий уровень созидательно-творческого отношения к эстетическому, к сфере искусства выявлен у 15% подростков.

Результаты проведенного анализа деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» по эстетическому воспитанию подростков показали, что в данном учреждении эстетическое воспитание реализуется посредством художественно-эстетических программ только трех направлений:

- 1) музыкального творчества,
- 2) хореографического творчества,
- 3) изобразительного искусства.

В учреждении не представлено такое направление художественно-эстетических программ, как театральное. При этом театр обладает огромным потенциалом в эстетическом воспитании подростков.

Так, например, согласно Ю.В.Светловой, подросток представляет собой очень активную личность, и, как следствие, его необходимо включать в активные занятия искусством, в творческую деятельность[46].

О.К.Ольхова настаивает, что эстетическому воспитанию способствует включение подростка в процесс создания спектакля[35].

Особое место в эстетическом воспитании в условиях дополнительного образования Э. И. Медведь также отводит театрально-игровой деятельности подростков, потому что театр – это синтетический вид искусства, а его участники погружаются в эстетически богатый мир литературы, музыки, изобразительного и других искусств[30].

А.Шмелева настаивает на том, что в системе эстетического воспитания подростков средствами искусства именно театр занимает особое место. В понимании воспитательной сверхзадачи театра можно различить три слоя:

1. Воспитание театром – это прежде всего воспитание в театре. Это введение в театр как таковой, в его особый мир эстетики. Это введение и в театр – учреждение культуры.

2. Воспитание театром – это и воспитание средствами театрального искусства, посвящение в тайны театра как вида художественного творчества, начинающееся знакомством с разнообразными элементами театральности и кончающееся образованием живого, непрестанного интереса к ценностям театральной культуры, к ее традициям.

3. Воспитание театром – это и воспитание в контексте отечественной и мировой театральной культуры. Расширяя диапазон знаний в области литературы, музыки, танца, живописи, театр приобщает подростка к мировой культуре, учит его посредством этих искусств познавать, ощущать мир[61].

В связи с этим нами была разработана программа по эстетическому воспитанию подростков в МБУ ДО «Дом детского творчества» на основе театрализованной деятельности (программа театральной студии для подростков).

Программа по эстетическому воспитанию разработана для обучения подростков в возрасте от 12 до 17 лет актерскому мастерству и сценическому искусству. Подростковый театральный коллектив будет активно участвовать в массовых мероприятиях и концертах МБУ ДО «Дом детского творчества», выступая с подготовленными спектаклями и отдельными концертными номерами.

В театральной студии подростки будут знакомиться с театром как видом искусства, с театральными профессиями, узнают об истории театра, о жанрах театрального искусства; об основных театральных школах XX века и о современных драматических театрах России. В течение всего времени обучения у подростков будет воспитываться зрительская культура. Посещая занятия театральной студии, подростки будут обучаться выполнять упражнения для развития сценической речи и сценического движения, выполнять этюды на актерское мастерство, выступать с подготовленными ролями в спектаклях.

Направленность программы – художественно-эстетическая. При обучении по данной программе у подростков будет расширяться кругозор, развиваться эстетический вкус, укрепляется желание и умение пользоваться в жизни приобретёнными знаниями.

В театральной студии для подростков создаются необходимые условия эстетического воспитания, гармоничного развития и становления личности, формирования индивидуальности в процессе практической художественно-театральной деятельности.

Театр-студия является не только начальной ступенью театрального образования, но и эффективной формой общего и эстетического развития подростков. В театральной студии подростки будут знакомиться с хорошей драматургией; классической музыкой; с лучшими театральными постановками театров; учиться основам актерского мастерства.

Предлагаемая программа не ставит перед собой невыполнимой задачи воспитать из любого подростка знаменитого артиста, но помогает любому подростку освоить хотя бы элементарный уровень актерского мастерства, что доступно многим.

Особое место среди различных искусств занимает искусство театра. Оно сосредоточивает в единое целое средства выразительности разных искусств (музыки, танца, живописи, скульптуры). Формированию целостной творческой личности и эстетическому воспитанию в наибольшей степени способствует именно синтез искусств.

Театрализованная деятельность по своей природе близка игровой, поэтому представляется одной из наиболее результативных в работе с подростками. Кроме того, в работе над образом подросток учится понимать мотивы действий человека, причинно-следственные взаимосвязи поступков и событий, учится умению встать на позицию исполняемого персонажа, а значит, умению понять другого человека, увидеть мир его глазами, более тонко чувствовать чужое эмоциональное состояние, умению сопереживать.

Театральное искусство позволяет стимулировать способность подростков к образному и свободному восприятию окружающего мира. Наиболее продуктивным, эмоциональным методом эстетического воспитания является игра как таковая. В игре подросток доступными ему средствами учится познавать и осваивать мир, учится общению, проходит ролевой тренинг.

Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей подростков, их возможностей и интересов. Основы актерского мастерства закладываются в подростковом возрасте. Именно у этой возрастной категории учащихся особенно развит познавательный интерес, являющийся, по мнению педагогов и психологов, основным внутренним мотивом обучения. Этот интерес бережно развивается на занятиях в театральной студии. При этом эффективен широко применяемый личностно -ориентированный подход, который содействует развитию подростка, его неповторимости, индивидуальности, творческого начала.

Основными показателями театральной культуры воспитанников театральной студии, закончивших обучение по данной предлагаемой программе, можно считать: выразительность, правдивость и искренность в передаче образа, манера исполнения, осмысленное отношение к пьесе как к художественному произведению, отражающему чувства и мысли человека.

В процессе обучения подросткам предлагается оригинальная подборка упражнений по развитию сценической речи и сценического движения. Достаточно большое место в учебном процессе занимают двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии.

Новизна программы состоит в том, что много внимания уделяется воспитанию этики и эстетики зрителя - подростки осваивают правила поведения в театре: в зрительном зале, во время представления, в антракте. Современные подростки, не готовые правильно воспринимать спектакль, не задумываются о том, что происходит на сцене. Необходимо научить подростков обдумывать содержание спектакля и бережно направлять их восприятие на понимание задачи, художественности спектакля. Когда в театр приходят неподготовленные подростки, они могут некритично принять все, что происходит на сцене. Но не всегда содержание и постановка спектакля (с точки зрения автора программы) соответствуют приемлемому уровню художественности, эстетики, значимости затронутых в спектакле проблем.

Эстетическая подготовка подростков как зрителей формируется и перед каждым походом в театр – проводится тщательная подготовка к походу в театр: подростки выполняют задания по подбору информации о театре, об актерах, о спектакле, о драматургии, об исторической эпохе, к которой относится пьеса, о костюмах, уровень сложности которых зависит от года обучения. Постепенно подростки смогут самостоятельно делать грамотный анализ спектакля во время его обсуждения. В перспективе подростки в результате освоения данной программы будут подготовлены к грамотному восприятию театрального искусства.

Для наиболее эффективного освоения подростками сведений из истории театра для программы выбраны темы: европейский средневековый театр, шекспировский театр, императорские и крепостные театры России, а также современные театральные школы и наиболее известные театры России.

Цель программы: эстетическое развитие личности подростка посредством приобщения к театральному искусству

Обучающие задачи программы :

- ознакомить с особым видом искусства – театром; с различными видами театров; с особенностями театрального процесса; с различными театральными профессиями;

- ознакомить с основными сведениями из истории театра; с театральными школами XX века;

- ознакомить с жанрами театрального искусства;

- ознакомить с назначением театрального костюма, грима, реквизита, декораций и т.д.;

- научить сценической речи и сценическому движению;

- научить основам актерского мастерства;

- научить выступать с подготовленными ролями.

Развивающие задачи программы :

- сформировать и развить интерес к занятиям в театральной студии, к театру как виду искусства, развивать познавательные интересы;

- развивать творческую и сценическую фантазию;

- развивать индивидуальные актерские способности: чувство ритма, пластичность и выразительность движения;

- развивать художественный вкус;

- развивать навыки самостоятельной творческой деятельности.

Воспитательные задачи программы :

- воспитывать умение грамотно воспринимать спектакль;

- воспитывать культуру поведения на репетициях, во время спектакля, на сцене, в зале.

Акцент делается на то, чтобы ввести подростка в мир театрального искусства, заинтересовать его, создать устойчивую мотивацию к занятиям в театральной студии. Поэтому обучение должно быть захватывающим и увлекательным: подростки с первого же года обучения, получив небольшие роли, участвуют в репетициях постановок.

К концу обучения подростки будут знать:

- значение театра как синтез искусства в одном спектакле; основные виды театров;

- особенности театрального процесса; назначение театрального костюма, грима, реквизита, декораций и т.д.;

- происхождение античного театра;
- отличие сценической речи и сценического движения от бытовых, обычных;
- базовые этапы актерского мастерства; значение воображения для артиста;
- основы этики артиста и зрителя.

К концу обучения дети будут уметь:

- аргументировано обсуждать просмотренный спектакль;
- самостоятельно выполнять упражнения для развития сценической речи, сценического движения; выполнять пластические этюды;
- выполнять этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах, с поставленными актерскими задачами, а также упражнения на развитие сценического внимания и воображения и др.;
- правильно вести себя в театре на спектакле в качестве зрителя.

После окончания обучения будут развиты:

- интерес к занятиям в театральной студии;
- творческая фантазия.

К концу обучения будут воспитаны:

- эмоциональное восприятие спектакля;
- умение владеть своими эмоциями на репетициях и во время выступления;
- культура поведения на репетициях, во время спектакля, на сцене и в зале.

В перспективе подростков будут развиваться основные знания, умения и навыки актерского искусства, они начнут более уверенно ориентироваться в жанрах театрального искусства, аргументировано обсуждать театральные работы, исполнять роли, соответствующие их способностям, на сцене своего учреждения дополнительного образования. Очень большое внимание в программе уделяется образности. В конце учебного года подростки готовят коллективную работу.

Итогом годовой работы объединения является отчетное выступление воспитанников театральной студии. При оценке выступления учитывается возраст, качество исполнения, артистизм, сценическая культура.

Учебно-тематическим планом работы по эстетическому воспитанию подростков в театральной студии в условиях МБУ ДО «Дом детского творчества» (табл. 3) предусмотрено 21 часа на теоретические занятия и 89 часов на практические занятия (общее количество часов составляет 110).

Таблица 3

Учебно-тематический план работы по эстетическому воспитанию подростков в театральной студии в условиях МБУ ДО «Дом детского творчества»

№	Темы	Общее количество часов	Теория	Практика
1	Вводные занятия	2	1	1
2	Театр как вид искусства	3	2	1
3	История театра	4	3	1
4	Сценическая речь	20	3	17
5	Сценическое движение	9	2	7
6	Основы актерского мастерства	22	4	18
7	Основы этики артиста и актера	8	2	6
8	Репетиционная работа	36	3	33
9	Сценическая деятельность и конкурсные мероприятия	4	0	4
10	Итоговое занятие	2	1	1

В программу включены игровые моменты, и подвижные игры, задачи. Программа включает в себя введение и знакомство с основами драматургии. Начинается работа над сценической речью, актерским мастерством, техникой грима. Параллельно дети знакомятся с историей театра, изготовлением театральных костюмов.

В процессе обучения задействованы различные приемы: техника речи, сценическое движение, этюды со словами.

При выборе материала обязательно учитываются идея произведения, художественные достоинства, грамотный, правильный русский язык, интересные образы.

Текст пьес, выбираемых для работы, является основой занятий и по сценической речи и по актерскому мастерству. В процессе подготовки спектакля подросткам предоставляется возможность попробовать себя в разных ролях, сыграть то, что ему ближе. Результат таких репетиций позволяет педагогу подвести подростка к правильному выбору роли.

На занятиях много внимания уделяется формированию у подростков понимания, какие процессы происходят в современном театральном искусстве. Занимаясь по программе, подростки учатся видеть и чувствовать не только внешнюю оригинальность оформления спектакля, бытовые подробности показанного, но еще – яркость и доступность воплощенных актерами образов, эмоциональность актерской игры, сложность противостояния добра и зла, глубину режиссерского прочтения драматического материала.

Для формирования художественного вкуса подросткам предлагаются спектакли, тщательно отобранные педагогом. Коллективные походы в театр поддерживают интерес подростков к занятиям. Особенно важно, чтобы подростки научились ценить высоко эстетику театрального искусства. После посещения театра просмотренный спектакль обязательно обсуждается и анализируется педагогом и всеми подростками – при этом дети осторожно подводятся к правильному восприятию спектакля.

В течение всего периода обучения происходит систематическая работа над развитием и совершенствованием актерского мастерства подростков. Для успешного овладения артистической техникой подростки много времени посвящают сценическим этюдам. Большое значение в проводимых занятиях имеет элемент игры. В конце года проводится итоговый тематический показ этюдов. Работа над этюдами формирует определенные навыки, и подводит к следующему этапу – работе над пьесой и ролью. На занятиях расширяется круг искусствоведческих представлений и интересов.

Учебные занятия можно разделить на такие виды:

- групповой тренинг;
- репетиция;
- беседы, анализ, обсуждение.

На занятиях подросткам необходимо рассказывать о театре, устраивать просмотры видеоматериалов об этом виде искусства, записи спектаклей, в которых заняты известные актеры.

Таким образом, нами была разработана программа по эстетическому воспитанию подростков в возрасте от 12 до 17 лет посредством приобщения к театральному искусству. Направленность программы – художественно-эстетическая. В программу включены игровые моменты, викторины и подвижные игры, самостоятельные творческие задачи, индивидуальные задания, упражнения по развитию сценической речи и сценического движения, сценические этюды, двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии. Постановочная работа строится на основе специально подобранного художественного материала. Для формирования художественного вкуса подросткам предлагаются спектакли, тщательно отобранные педагогом.

Заключение

При выполнении выпускной квалификационной работы были решены все поставленные задачи:

1. Раскрыты понятие, факторы и условия, методы и средства эстетического воспитания. Исторически в осмыслении понятия «эстетическое воспитание» прослеживается взаимосвязь эстетического воспитания с различными сторонами воспитания, отмечается единство образования и воспитания. Эстетическое отношение к миру определяется как способность оценивать явления действительности через понимание прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. Эстетическое воспитание сегодня понимается как воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерны: сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в действительности и искусств. Это одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, эстетическое осознание прекрасного, формирование художественного вкуса, умение творчески создавать продукты ручного творчества. Вслед за М. Б. Дмитриевой основными составляющими эстетического воспитания мы также видим эмоциональный, когнитивный и созидательно-творческий компоненты, которым соответствуют критерии эстетического воспитания – эмоциональная отзывчивость на произведения искусства, осведомленность в области искусства, творческая активность в области искусства.

2. Дана психолого-педагогическая характеристика подросткового возраста. Подростковый возраст сензитивен для реализации эстетического воспитания, это время осознания собственной индивидуальности, развития рефлексии, формирования системы ценностей. Подростки весьма остро воспринимают эстетическую информацию; способны к эмоциональному переживанию и сопереживанию.

Способны сознательно оценивать и сопоставлять красивое и уродливое в искусстве, поведении, бытовой обстановке; увлекаются художественным творчеством, театром, изобразительной деятельностью. Для подростка общение с искусством выступает и как средство познания окружающего мира, помогающее выработать новые навыки поведения. При этом данный возраст весьма трудный для эстетического воспитания в силу инфантилизма в эстетических оценках и поведении, стеснительности в выражении своих эстетических чувств, сдержанности в эстетических суждениях, попадания под интенсивное воздействие средств массовой информации, а также того, что эстетика сегодня становится невостребованной сферой самовоспитания личности.

3. Рассмотрены методы и средства эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования. Эстетическое воспитание подростков в организациях дополнительного образования осуществляется в ситуации свободного выбора видов и сфер деятельности; при условии ориентации на личностные интересы, потребности, способности подростков; при вариативности и эмоционально-художественной эстетической насыщенности среды. Эстетическое воспитание реализуется в процессе организации культурно - досуговой деятельности подростков, в процессе включения подростков в активную художественную и творческую деятельность (музыкальную, танцевальную, театральную, изобразительную), в процессе усвоения лучших образцов мировой и отечественной культур, при взаимодействии учреждения дополнительного образования и семьи. В работе организаций дополнительного образования эстетическому воспитанию подростков способствуют: синтез искусств (хореографических, вокальных, изобразительных) и межпредметная интеграция, использование этнокультурного наследия народа и «погружения» подростков в мир этнической культуры, ситуации нравственно-эстетического выбора, возможность выбора различных социальных ролей, свободный переход от одного дела к другому.

Работа по эстетическому воспитанию подростков в таких организациях осуществляется в разных формах - массовых (тематические концерты, организация и проведение традиционных праздников, конкурсов, смотров, викторин, выставок творчества), ансамблевых, кружковых, студийных (ансамбли песни и пляски, студии и кружки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-театральные студии, школы искусств). Занятия могут сочетаться с различными экскурсиями: в музеи, к памятникам архитектуры, в природу. При этом используются как традиционные методы и приемы воспитания (беседа, рассказ, иллюстрация, игра, работа с группой), так и методы, обусловленные спецификой того или иного предмета (в частности, моделирование народных обрядов, импровизация, сбор фольклорного и этнографического материала, благотворительные акции, творческие встречи, совместное проживание и переживание тех идей, которые отражаются в произведениях искусства). Методы и средства эстетического воспитания подростков в организации дополнительного образования будут отличаться от методов и средств в общеобразовательных учреждениях тем, что в организации дополнительного образования приоритет отдается методам практическим, творческим, проектным, исследовательским.

4. Проведен анализ деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» по эстетическому воспитанию подростков. В МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Алапаевска эстетическому воспитанию отведено целое самостоятельное направление образовательной деятельности (художественно-эстетическая). Учебный план МБУ ДО «Дом детского творчества» реализует 17 образовательных программ художественно-эстетической направленности. Данные программы можно разделить на три группы: 1) музыкального творчества, 2) хореографического творчества, 3) по изобразительному искусству. Эстетическое воспитание младших подростков осуществляется по программам «Современный танец», «Фотоискусство», «Креативное рукоделие», «Мир танца». На старших подростков рассчитаны программы «Дети солнца», «Вокальный инструментальный ансамбль», «Мир гитары».

В целом, программы художественно-эстетической направленности ориентированы на развитие общей и эстетической культуры подростков, художественных способностей и склонностей в избранных видах деятельности. Эстетическое воспитание осуществляется через приобщение подростков к творчеству и идет через все сферы деятельности данного учреждения: учебные занятия; концертные программы; семейные праздники; фестивали искусств.

5. Проведена диагностика состояния эстетического воспитания подростков. Уровень эстетического воспитания у подростков исследовался по трем критериям: эмоциональному (эмоциональная отзывчивость на эстетическое и произведения искусства), когнитивному (осведомленность в области эстетики и искусства), созидательно-творческому (творческая активность в области эстетического и искусства). По эмоциональному компоненту высокий уровень эстетического воспитания был выявлен у 39% подростков, низкий – у 16%. По когнитивному компоненту высокий уровень эстетического воспитания был выявлен у 29% подростков, низкий – у 25%. По созидательно-творческому компоненту высокий уровень эстетического воспитания был выявлен у 35% подростков, низкий – у 15%.

6. Разработана программа по эстетическому воспитанию подростков в организации дополнительного образования. В МБУ ДО «Дом детского творчества» не представлено такое направление художественно-эстетических программ, как театральное. При этом театр обладает огромным потенциалом в эстетическом воспитании подростков. В связи с этим нами была разработана программа по эстетическому воспитанию подростков в возрасте от 12 до 17 лет посредством приобщения к театральному искусству. Направленность программы – художественно-эстетическая. Учебно-тематическим планом предусмотрено 21 часа на теоретические занятия и 89 часов на практические занятия (общее количество часов составляет 110). Учебные занятия можно разделить на такие виды, как групповой тренинг; репетиция; беседы, анализ, обсуждение. На занятиях расширяется круг искусствоведческих представлений и интересов подростков.

В программу включены игровые моменты, викторины и подвижные игры, самостоятельные творческие задачи, индивидуальные задания, упражнения по развитию сценической речи и сценического движения, сценические этюды, двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии. В процессе обучения задействованы различные приемы: техника речи, сценическое движение, этюды без слов и со словами, декламация стихотворений, чтение монологов, прослушивание и показ аудио и видеозаписей. Постановочная работа строится на основе специально подобранного художественного материала. Для формирования художественного вкуса подросткам предлагаются спектакли, тщательно отобранные педагогом. Предусмотрены коллективные походы в театр, после посещения театра просмотренный спектакль обязательно обсуждается и анализируется педагогом и всеми подростками.

Список использованной литературы

1. Андрюкова М. Ю. Значение художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного образования детей / М. Ю. Андрюков // Педагогическое мастерство: материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012. С. 203-206.
2. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / А. Г. Асмолов. М.: Смысл. 2007. 528 с.
3. Березина В. Ф. Развитие дополнительного образования детей в системе российского образования: Учебно-методическое пособие / В. Ф.Березина М.: АНО «Диалог культур», 2007. 512с.
4. Блонский П. П. Психология и педагогика. Избранные труды П.П.Блонский М.: Юрайт, 2016. 321 с.
5. Боровиков Л. И. Педагогика дополнительного образования: Учебно-методическое пособие для руководителей детских творческих объединений / Л. И. Боровиков. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2002. 113 с.
6. Буйлова Л. Н. Актуализация роли дополнительного образования детей в современной образовательной политике РФ / Л. Н. Буйлова // Актуальные задачи педагогики: материалы Междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). Чита: Молодой ученый, 2011. С. 138-141.
7. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4./ Л. С. Выготский. М.: Просвещение, 2011. 432 с.
8. Гаврилюк В. В. Исследование ценностных ориентаций старшеклассников / В. В. Гаврилюк, Н. А. Трикоз // Обществознание в школе. 2006. №2. С.50-52.
9. Гамезо М. В. Возрастная психология: личность от молодости до старости: Учебное пособие/ М.В. Гомезо, В.С. Герасимова, Г.Г. Горелова, Л.М. Орлова. М.: Педагогическое общество России, 2011. 456с.

- 10.Гантумур Э. Эстетическое воспитание в истории философии и педагогики / Э. Гантумур // Молодой ученый. 2010. №5. Т.2. С. 156-159.
- 11.Гинзбург М. Р. Психологическое содержание жизненного поля личности старшего подростка / М. Р. Гинзбург // Мир психологии и психология в мире. 2005. №3. С. 11 – 14.
- 12.Горский В. А. Педагогические принципы развития системы дополнительного образования детей / В. А. Горский, А. Я. Журкина // Дополнительное образование. 2011. № 2. С. 6 - 11.
- 13.Джидарьян И. А. Эстетическая потребность / И. А. Джидарьян. М.: Просвещение, 2006. 191с.
- 14.Джурицкий А. Н. История педагогики: Учеб.пособие для студ. педвузов А. Н. Джурицкий. М.: Просвещение, 2010. 432 с.
- 15.Дмитриева М. Б. Развитие художественного интереса подростков в условиях внешкольной работы (на материале деятельности учреждений дополнительного образования) . Автореферат дисс. канд. пед. наук. М. Б. Дмитриева. Екатеринбург, 2013. 45 с.
- 16.Драгунова Т. В. Подростковый возраст / Т. В. Драгунова. // Возрастная и педагогическая психология. Под ред. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 2010. С. 32 – 39.
- 17.Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования Е.Б.Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. М.: ВЛАДОС, 2002. 352с.
- 18.Журкина А. Я. Воспитательный потенциал дополнительного образования / А. Я. Журкина // Дополнительное образование. 2000. № 9. С. 6 – 9.
- 19.Ильин Е. П. Мотивация и мотивы Е. П. Ильин. СПб.: Питер, 2014. 564с.
- 20.Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения Я. А. Коменский. М.: Просвещение, 1982. 284с.
- 21.Лебедев Ю.Д. Дополнительное образование: учеб.пособие Ю.Д.Лебедев. 3 - е изд., испр. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 204 с.

- 22.Лихачев Б. Т. Введение в теорию и историю воспитательных ценностей (теоретико-исторический анализ воспитательных ценностей в России в XIX и XX веках) / Б. Т. Лихачев. Самара: Изд-во СИУ, 1997. 110 с.
- 23.Лихачев Б. Т. Система эстетического воспитания школьников / Б.Т.Лихачев. М.: Просвещение, 2010. 321 с.
- 24.Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 4. Аристотель и поздняя классика / А. Ф. Лосев. М.: Искусство, 1975. 776 с.
- 25.Луначарский А. В. О воспитании и образовании / А. В. Луначарский. М.: Просвещение, 1996. 385 с.
- 26.Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. М.: Просвещение, 2010. 187 с.
- 27.Матюхина М. В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие для студентов пед. институтов / М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, Н.Ф.Прокина и др.; Под ред. М. В. Гамезо и др. М.: Просвещение, 2010. 256с.
- 28.Медведь Э. И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного образования. Учебное пособие / Э. И. Медведь. М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002. 48 с.
- 29.Мурманцева Т. К. Создание культурно-эстетической среды в образовательной системе «Школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла». Автореферат дисс. канд. пед. наук Т. К. Мурманцева. Саратов, 1998. 38 с.
- 30.Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество :учеб.для студ. вузов / В.С. Мухина. 9-е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 456с.
- 31.Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. Кн.для учителя / Б. М. Неменский. М.: Просвещение, 1981. 324 с.
- 32.Образовательная программа МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2016 - 2019 учебные годы. Алапаевск, 2016. 25 с.

- 33.Ольхова О. К. Воспитание эстетической культуры подростка в учреждении дополнительного образования детей. Автореферат дисс. канд. пед. наук / О. К. Ольхова. Оренбург, 2010. 42 с.
- 34.Педагогика дополнительного образования: Приоритеты духовности, здоровья и творчества: учеб.пособие / под ред. В.И. Андреева, А.И.Щетинской. 2 е изд., доп. и перераб. Казань: Центр инновационных технологий, 2009. 328 с.
- 35.Плужникова Ю. А. И. А. Гончаров и русская эстетическая мысль первой половины XIX века / Ю. А. Плужникова // Вестник Ульяновского государственного технического университета . 2011. №3. С. 18 – 21.
- 36.Проблемы эстетического развития личности школьника Г.С.Поддубская. М.: УО «МГПИ», 2010 .52 с.
- 37.Рабочая дополнительная образовательная программа «Мир гитары» для обучающихся 13-17 лет. Срок реализации: 3 года / Сост. педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ О. К. Свалов. Алапаевск, 2014. 21 с.
- 38.Рабочая дополнительная образовательная программа «Мир Танца» для обучающихся 7-12 лет. Срок реализации: 1 год / Сост. педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ С. А. Биктимирова. Алапаевск, 2015. 18 с.
- 39.Рабочая дополнительная образовательная программа «Фотоискусство» для обучающихся 11-14 лет. Срок реализации: 1 год / Сост. педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ Ю. Е. Беспалов. Алапаевск, 2015. 12 с.
- 40.Рабочая дополнительная образовательная программа «Я и мой мир» для обучающихся 7-15 лет. Срок реализации: 3 года / Сост. педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ Е.С. Галимарданова. Алапаевск, 2014. 29 с.
- 41.Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. М.: Просвещение, 2010. 356с.

- 42.Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности / Х. Ремшмидт; пер. с нем. Г.И. Лойдиной / под ред. Т.А. Гудковой. М.: Мир, 2004. 320 с.
- 43.Солодова Г.Г.Эстетическое развитие личности в воспитательно-образовательном процессе школы / Г. Г. Солодова, Н. А. Климова. Кемерово: Кузбассвуиздат, 2013. 107 с.
- 44.Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. Мн.: Асвета, 1981. 285 с.
- 45.Ткачева Д. М. Эстетическое воспитание подростка средствами художественного творчества / Д. М. Ткачева, Л. М. Миляева // Педагогическое мастерство: материалы III Междунар. науч. конф. (г.Москва июнь 2013 г.). М.: Буки-Веди, 2013. С. 95 - 97.
- 46.Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения / К. Д. Ушинский. М.: Просвещение, 2011. 345 с.
- 47.Фархшатова И. А. Нравственно-эстетическое воспитание подростков в учреждении дополнительного образования. Автореферат дисс. канд. пед. наук / И. А. Фархшатова. Оренбург, 2003. 48 с.
- 48.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 29 июля 2017 г.).
- 49.Философский словарь / Г. Г. Кириленко, Е. В. Шевцов. М.: Просвещение, 2012. 1023 с.
- 50.Ходунова Л. Н. Совершенствование управления процессом дополнительного образования: методические рекомендации Л.Н.Ходунова. Магнитогорск: МаГУ, 2008. 52 с.
- 51.Цаллагова Ф. К. Эстетическое воспитание подростков в учреждениях дополнительного образования детей. Автореферат дисс. канд. пед. наук / Ф. К. Цаллагова. Владикавказ, 2014. 45 с.
- 52.Цаллагова Ф. К. Этнокультурная коннотация эстетического воспитания подростков в учреждении дополнительного образования детей

- художественного профиля / Ф. К. Цаллагова // Воспитательная работа в образовательных учреждениях: опыт и перспективы. Йошкар-Оле: МарГУ, 2011. С. 112-117.
53. Шацкая В. Н. Эстетическое воспитание в детском доме / В. Н. Шацкая. М.: Просвещение, 1990. 106 с.
54. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения / С. Т. Шацкий М.: Учпедгиз, 1958. 432 с.
55. Щетинская А. И. Совершенствование процесса дополнительного образования в современных условиях. А. И. Щетинская. М.: Просвещение, 2010. 376 с.
56. Школяр Л. В. Теория и методика музыкального образования детей: науч.-метод. пособие / Л. В. Школяр, М. С. Красильникова, Е. Д. Критская и др. М.: Флинта: Наука, 1998
57. Эльконин Д. Б. Психология детского развития/ Д. Б. Эльконин. М.: Просвещение, 2013. 420с.
58. Официальный сайт МБУ ДО « Дом детского творчества » г. Алапаевска Свердловской области. URL: <http://alapaevskddt.edusite.ru/p1aa1.html>
59. Шмелёва А. Эстетическое воспитание средствами театра / А. Шмелева URL: sntk.vlsu.ru/index.php/seksii-dokladov/76-institut-iskusstv-i-khudozhestvennogo-obrazovaniya/khoreograficheskoe-i-teatralnoe-iskusstvo/3378-esteticheskoe-vospitanie-sredstvami-teatra (Дата обращения 10.07.2017).
60. Зацепина М. Б. Культура досуга в семье / М. Б. Зацепина. URL: <http://sdo-journal.ru> (Дата обращения 27.07.2017).
61. Куприянов Б. В. Особенности учреждений дополнительного образования как воспитательных организаций / Б.В. Куприянов/ URL: <http://isiksp.ru> (Дата обращения 28.07.2017).

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом Детского Творчества»
города Алапаевска Свердловской области

Диагностический материал

Методика «Выбери музыку» (Л. В. Школяр)

В качестве стимулирующего материала предъявляются 2 теста, каждый из которых состоит из трех фрагментов музыкальных произведений:

1 тест:

Э. Григ «Одинокий странник»;

П. Чайковский «Утреннее размышление»;

Э. Григ «Смерть Озе».

2 тест:

А. Лядов Прелюдия d-moll;

П. Чайковский «Баркарола»;

Д. Кабалевский «Печальная история»;

Детям предлагается задание: послушать и определить, какие из трех произведений в каждом тесте схожи по характеру, а какое отличается от них? Попробовать определить, чем отличается от двух других?

Л. В. Школяр предлагает следующие критерии определения уровня эмоционально-смыслового содержания музыки:

- высокий уровень - способность устанавливать соответствующую зависимость, взаимообусловленность своих эмоций, мыслей, образов с музыкальными средствами выразительности воспринимаемого фрагмента, проявлять развернутую и художественно-обоснованную схему ассоциаций, эмоционально-образных характеристик своих переживаний музыки (3 балла);

- средний уровень - правильный выбор двух сходных фрагментов при характеристике только эмоционально-образного осмысления музыки, без анализа средств выразительности (2 балла);

- низкий уровень характеризуется неспособностью определить отличное от двух других музыкальное произведение, попыткой учащихся анализировать некоторые выразительные средства сходных музыкальных фрагментов, без

опоры на эмоционально-образное осмысление содержание музыкальных произведений, неспособностью аргументировать свой выбор в определении «лишнего», исключаемого из предъявленного ряда фрагментов (1 балл).

Модифицированная методика «Направленность на приобретение знаний» (Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова)

Методика, предложенная Е. П. Ильиным и Н. А. Курдюковой, изучает направленность на приобретение знаний в области эстетики и искусства.

Направленность на приобретение знаний в области эстетики и искусства представляет собой стремление рассматривать полученные знания в качестве главных результатов обучения и воспитания.

Инструкция:

Дается ряд утверждений-вопросов с парными ответами. Из двух ответов нужно выбрать один и рядом с позицией вопроса написать букву ("а" или "б"), соответствующую выбранному ответу.

Тестовое задание:

1. Получив плохой отзыв на свою творческую работу, ты, придя домой:
 - а) сразу садишься за выполнение творческого проекта, изучаешь литературу, находишь новый материал от том или ином виде искусства;
 - б) садишься смотреть телевизор или играть на компьютере, думая, что задание будет еще через день.
2. После получения хороших отзывов о своей творческой работе, ты:
 - а) продолжаешь добросовестно готовить новый творческий проект, находишь интересный материал по искусству по теме;
 - б) не готовишься тщательно, так как знаешь, что все равно не оценят твою работу.
3. Бывает ли, что ты остаешься недоволен сам результатом своей творческой работы,
 - а) да;
 - б) нет.
4. Что для тебя мир искусства:
 - а) познание нового;
 - б) обременительное занятие.

5. Зависят ли твои успехи в сфере искусства от тщательности подготовки к занятиям:

а) да;

б) нет.

6. Анализируешь ли ты после получения плохого отзыва, что ты сделал неправильно:

а) да;

б) нет.

7. Зависит ли твое желание готовить новый творческий проект на искусствоведческие темы от того, будет ли за него награда :

а) да;

б) нет.

8. Легко ли ты втягиваешься в работу по разным видам искусства после каникул:

а) да;

б) нет.

9. Жалеешь ли ты, что не бывает занятий из-за болезни педагога:

а) да;

б) нет.

10. Когда ты видишь новый наглядный материал по искусству, тебя интересует, о чем в них идет речь:

а) да;

б) нет.

11. Что, по-твоему, лучше – изучать что-то новое в сфере искусства или болеть:

а) изучать что-то новое в сфере искусства;

б) болеть.

12. Что для тебя важнее – отзыв педагога или знания в сфере искусства:

а) отзыв педагога;

б) знания.

Обработка результатов:

За каждый ответ в соответствии с ключом начисляется 1 балл.

Ключ:

О мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искусства свидетельствуют ответы на вопросы 1-6, 8-11 и ответы б на вопросы 7 и 12.

Интерпретация полученных результатов:

Сумма баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени выраженности мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искусства:

- высокий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искусства (9 – 12 баллов);
- средний уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искусства (5 – 8 баллов);
- низкий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искусства (0 – 4 баллов).

Методика «Измерение художественно-эстетической потребности»

(В.С. Аванесов)

Вам предлагается ряд утверждений. Если данное утверждение совпадает с вашим личным мнением, то ответьте «да», если не совпадает - то ответьте «нет».

Текст опросника

1. Думаю, что вполне можно обойтись без общения с произведениями искусства.
2. Я не люблю стихов.
3. Я коллекционирую записи классической музыки.
4. Считаю, участие в кружках художественной самодеятельности пустой тратой времени.
5. В театр я не пойду без приятной компании, если даже спектакль меня привлекает.
6. Классической музыке я предпочитаю эстраду.
7. Мне кажется, что люди притворяются, утверждая, что им нравится симфоническая музыка.
8. Высказывание «Архитектура - застывшая музыка» кажется мне надуманным.
9. Немой кинофильм смотреть скучно.
10. Думаю, что хороший инженер гораздо полезнее обществу, чем композитор.
11. Если бы я был журналистом, я предпочел бы писать о происшествиях, чем об искусстве.
12. Выбирая между спортивной и художественной гимнастикой, я предпочел бы первую.
13. Наука учит человека больше, чем искусство.
14. Я больше люблю экранизации литературных произведений, чем сами эти произведения.

15. Прослушивание классической музыки снимает мое плохое настроение.

16. Считаю, что опера изживает себя.

17. Думаю, что эстрада становится самым популярным видом искусства.

18. Я собираю художественные альбомы и репродукции.

19. Находясь в компании, я обычно не участвую в разговорах об искусстве.

20. Любовь ученого к искусству способствует его научной деятельности.

21. Мне нравятся старинные романсы.

22. Мне нравятся больше люди рассудительные, чем эмоциональные.

23. В наше время балльные танцы просто смешны.

24. Я очень люблю смотреть и слушать радио- и телепередачи о композиторах, актерах, режиссерах, художниках.

25. В свободное время я постоянно занимаюсь живописью, лепкой, игрой на музыкальных инструментах, сочинением стихов, художественной вышивкой и т. д.

26. Я бы занялся искусством, если бы у меня было побольше свободного времени.

27. Я постоянно бываю в театрах.

28. Я участвую в кружках художественной самодеятельности.

29. Мне не нравится классический балет.

30. Я читаю книги по искусству.

31. Мне кажется, что нет необходимости смотреть в театре тот спектакль, который уже транслировался по ТВ.

32. Я хотел бы работать в профессиональном искусстве.

Ключ к опроснику, обработка результатов и выводы

О художественно-эстетической потребности говорят ответы «да» по утверждениям 3, 15, 18, 20, 21, 24-28, 30, 32 и ответы «нет» - по утверждениям 1,2,4-14, 16, 17, 19,22,23,29,

Каждый ответ оценивается в 1 балл. Уровень художественно-эстетической потребности определяется суммой набранных баллов за ответы «да» и «нет» по указанным утверждениям.

Оценка сформированности созидательно-творческого компонента эстетического воспитания проводилась по такой шкале:

- высокий уровень творческой активности в области искусства (22 – 32 балла);
- средний уровень творческой активности в области искусства (11 – 21 балл);
- низкий уровень творческой активности в области искусства (0 – 10 баллов).